

TFG

ILUSTRANDO MIS SUEÑOS.

Presentado por Marta Palop Llàcer

Tutor: Roberto Vicente Giménez Morell

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2017-2018

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

La intención de este proyecto es, mostrar mediante ilustraciones, los sueños vividos más memorables e impactantes, así como representar las experiencias frente a la parálisis del sueño, trastorno que provoca que se vean y se sientan alucinaciones, y hacer una breve reflexión sobre dichas experiencias oníricas.

La base de la información de este proyecto se asienta sobre la información obtenida durante la lectura de libros que han sido y siguen siendo importantes para entender el concepto de “sueño”, y que tratan de acercarnos a la comprensión del funcionamiento de nuestro subconsciente para entender las imágenes que éste nos provoca durante la fase del sueño. También se ha buscado información en varios artículos sobre el surrealismo en la pintura, pues muchos pintores surrealistas, se basaron en sus sueños para crear sus obras, representando imágenes con mucha carga psicológica y simbólica que plasmaban a la perfección el fenómeno del subconsciente.

La primera parte del proyecto, consiste en representar visualmente aquellos sueños que mejor se han guardado en mi memoria, para empezar con bocetos simples que ayudan a esclarecer las ideas y a una mejor representación de estas en cuanto a composición, perspectiva, colores y figuración. Una vez cerrado el proceso de selección y realización de las nueve imágenes, tiene lugar el montaje del libro de artista, que a la vez, está resuelto también en un estilo específico, que acompaña a su contenido para crear la atmósfera onírica que se quiere lograr.

Palabras clave: Sueños, ilustración, diseño gráfico, experiencias oníricas, libro de artista.

SUMMARY AND KEYWORDS

The intention of this project is to show, by means of illustrations, the most memorable and impressive lived dreams, as well as to represent the experiences obtained through sleep paralysis, a disturbance that causes people to see and feel hallucinations, and to make a brief reflection on these experiences.

The base of the information of this project is based on the information obtained during the reading of books that have been and still are important to understand the concept of “dream”, and that try to approach us to the understanding of the functioning of our subconscious to understand the images that this provokes us during the dream phase. Information has also been sought in several articles about surrealism in painting, because many surrealist painters, based on their dreams to create their works, representing images with a lot of psychological and symbolic load that perfectly embodied the phenomenon of the subconscious.

The first part of the project is to visually represent those dreams that have been best kept in my memory, to start with simple sketches that help to clarify the ideas and a better representation of these in terms of composition, perspective, colors and figuration. Once the process of selection and realization of the nine images has been completed, the artist's book is assembled, which, at the same time, is also resolved in a specific style, which accompanies its content in order to create the dream atmosphere that is to be achieved.

Keywords: Dreams, illustration, graphic design, dream experiences, artist book.

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar a Roberto Gimenez, mi tutor, por su involucración y trabajo como docente, que me ha permitido aprender acerca del dibujo y la técnica de la acuarela que he empleado en todas mis ilustraciones y sobre todo, por acceder a guiarme en este proyecto, resolviendo mis dudas y replanteando mis ideas correctamente siempre que a sido necesario.

También me gustaría agradecer a mi familia, Encarna Llàcer Calabuig, Juan Vicente Palop Belda, Marc Palop Llàcer, a mi novio, Marc Muniesa Andreu, por apoyarme y animarme a realizar este grado porque sin ellos no habría sido posible, a todos los profesores que he tenido y a mis compañeros, en especial a Jose Manuel Belvis Valero, porque hemos pasado por la misma experiencia, me ha ayudado a pensar ideas y soluciones para el proyecto y ha calmado mis nervios en varias ocasiones.

ÍNDICE

Resumen y palabras clave – Summary and Keywords

Agradecimientos

1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIONES	6
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	6
3. CONTEXTO TEÓRICO	7
3.1. Introducción a la teoría de los sueños	7
3.1.1. La influencia de Freud.....	8
3.1.2. Artistas relevantes, surrealismo onírico.....	9
3.2. Mis experiencias oníricas	11
3.2.1. Sueños de la infancia.....	11
3.2.2. Sueños que más recuerdo.....	12
3.2.3. Experiencia frente a la “parálisis del sueño”.....	13
4. REFERENTES	13
4.1. Conrad Roset.....	13
4.2. Paula Bonet.....	14
4.3. Sunga Park.....	14
4.4. Kelogsloops.....	15
5. PROCESO CREATIVO	18
5.1. Metodología de trabajo.....	18
5.1.2. Primeros Bocetos.....	18
5.1.3. Realización y descripción de las imágenes.....	19
6. LIBRO DE ARTISTA	27
6.1. Material empleado.....	27
6.2. Montaje del libro de artista.....	27
6.3. Últimos acabados.....	29
7. CONCLUSIONES	31
8. BIBLIOGRAFÍA	32
9. ANEXO	35
9.1. Detalle de las ilustraciones.....	35
9.2. Detalle de la creación de la carpeta.....	39
9.3. Resultado final.....	41

1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIONES

Desde hace tiempo he sentido curiosidad e interés acerca de los sueños, de su significado y el porqué de ellos. Me llamaban la atención las imágenes y escenas que presenciaba al dormir, sintiéndome como una espectadora de una obra original en mi inconsciente.

Todos soñamos, aunque de forma distinta, tenemos sueños raros, sueños curiosos, bonitos, pesadillas, sueños olvidados y también sueños que por algún motivo no olvidaremos nunca, porque por alguna razón nos han marcado.

Durante una temporada he estado más pendiente de mis experiencias oníricas, tratando de hacer esfuerzos para recordar lo soñado, anotándolo en un cuaderno para no llegar a olvidarlas, y esta rutina me ha ayudado poco a poco a revivir mis sueños con más facilidad, aunque en muchas ocasiones no haya sido capaz de recordarlos.

Noté que para poder recordar los sueños era preciso despertarse de forma natural (sin alarmas de por medio ni factores externos que me llevaran a la vigilia) en el momento adecuado, cuando éste se estaba desarrollando (a mitad del sueño), pocas veces recordé sueños que habían transcurrido de forma completa, que habían concluido, solía recordar más aquellos sueños de los que me despertaba al instante sin saber su final.

Por tanto, esto constituye una motivación principal para realizar este trabajo, ya que supone una experiencia vivida con intensidad. A la vez es un reto plasmar esta experiencia de forma artística y relatarla de forma descriptiva y así, expresar aquello vivido en mi inconsciente.

He decidido, que el trabajo esté escrito en primera persona, puesto que en él se relatan muchas experiencias personales y así evitar que las variaciones de tiempos verbales molesten en su lectura.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

-Mostrar mediante ilustraciones los sueños más recordados e impactantes que recuerde.

-Representar mi experiencia frente a la parálisis del sueño, aquello que veo y siento con las alucinaciones y hacer una breve reflexión sobre dichas experiencias.

-Representar los sueños que más recuerdo y que me han marcado desde la infancia hasta la actualidad, empleando la técnica de la acuarela para ilustrarlos en un estilo propio que he ido definiendo durante este tiempo para intentar mostrar con exactitud, los pensamientos más profundos de mi

subconsciente transformados en imágenes surrealistas, figurativas, ajenas a lo real y que partan de lo imaginario.

-Realizar un libro de artista muy personal y enfocado totalmente, tanto en su contenido como en su estética a la idea del sueño.

3. CONTEXTO TEÓRICO

A continuación explicaré la información obtenida a partir de libros y artículos acerca de los sueños y del surrealismo, para situar la base de los sueños, desde creencias antiguas, hasta análisis de los pensadores que más han influido en el tema de lo onírico y la representación de ello en la etapa surrealista.

3.1. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LOS SUEÑOS

Una tercera parte de nuestra vida la pasamos soñando, pero ese tiempo perdido es imprescindible para la regeneración y recuperación de nuestro cuerpo, *“y es que si el dormir sirve para regenerar el cuerpo, el soñar es para reorganizar el alma o, si queremos ser más precisos, nuestra conciencia”*¹.

La consciencia se forma de la parte del consciente, del subconsciente y del inconsciente. Lo que tenemos en mente y permanece de forma clara pertenece al consciente, lo que tenemos olvidado, fuera de la mente, pertenece a lo inconsciente, y lo que ahora no tenemos en mente, pero podemos recordar con facilidad está en el subconsciente. El sueño es como una conversación con nosotros mismos en la que el inconsciente nos enfrenta a problemas, necesidades o cuestiones que nos preocupan, y lo hace mediante un lenguaje propio, muy cinematográfico y simbólico, se trata del simbolismo onírico, los distintos grados del simbolismo onírico se dividen en tres distintas clasificaciones, están los universales, los locales y los personales.

Los símbolos universales son aquellos que son comunes a toda la humanidad, por ejemplo, los símbolos del agua, el fuego, o la cruz.

Se consideran símbolos locales a aquellos que son generales, pero dentro de una cultura o de una época.

1. Salas. E. (1988).: *El gran libro de los sueños*. Pág. 11. Barcelona: Martínez Roca, S.A.

Cuando se produce un acontecimiento que ocasiona un trauma en nuestra memoria, cualquier objeto, persona, detalle que nos haga recordarlo se convierte en un símbolo de este, un símbolo personal.

En cuanto a la utilidad de los sueños, adquieren la función de resolver nuestros problemas pendientes y la de conversar con nuestro inconsciente partiendo de nuestros archivos de vivencias reales.

3.1.1. La influencia de Freud

Los sueños han ido adquiriendo un valor importante desde las culturas antiguas, eran considerados como fuentes útiles que podían anunciar el porvenir y conectar con el mundo de los seres sobrehumanos, por ello la interpretación de los sueños fue un problema que despertó el interés y la curiosidad de la humanidad en todas las épocas.

La interpretación de los sueños fue decayendo hacia los inicios de la Edad Moderna, pero fue a partir de finales del siglo XIX cuando Freud proporcionó a los sueños y a su interpretación una base científica y consiguió construir su teoría del psicoanálisis.

Según Freud, los deseos aparecen camuflados o deformados en el sueño, porque en la mente ocurre un proceso de censura de aquello que se considera inadecuado, y a este proceso de censura le atribuyó el nombre de deformación onírica. Lo “latente” aparece disfrazado para engañar a la limitación de la censura interna, y este trabajo de disfrazar los deseos hace que los sueños resulten absurdos, alejando a la persona que sueña de descubrir el verdadero significado de su sueño.

Los sueños extraen el material de lo reciente y lo indiferente y también de las experiencias infantiles, por ello, en los sueños podemos revivir sucesos que de verdad hemos vivido, aunque reproducidos de forma diferente, en los sueños aparecen experiencias que en la vigilia nos han parecido indiferentes, y muchos de ellos esconden deseos que tenemos desde nuestra infancia. Los estímulos somáticos son también, fuentes que repercuten en nuestros sueños, por ejemplo, si la persona que duerme tiene hambre, puede soñar que realiza la acción de comer o que se encuentra en un banquete, si la persona sufre de estrés, puede soñar que se está asfixiando o que algo la retiene. Los sueños que todos tenemos en común, como soñar que nos examinamos, que volamos o que morimos, son producto de las fuentes comunes que tenemos establecidas todos los seres humanos y pueden variar según el lugar de origen, cultura, idioma, etc.

3.1.2. Artistas relevantes, surrealismo onírico

En primer lugar, me gustaría nombrar a Winsor McCay (1867-1934), uno de los historietistas más importantes de la historia, pionero en la ilustración, en la animación y en la comercialización de su obra a través de los medios, creaba viñetas satíricas e historietas cómicas. Autor del clásico *Little Nemo in Slumberland*, obra que se publicó por primera vez el 15 de octubre de 1905 y que se estrenó más tarde en Japón en 1989 y años después en los cines americanos en 1992.

En este clásico reflejó toda su imaginación y creatividad de forma surrealista, pues el personaje principal, Nemo, era un niño que soñaba con mundos de fantasía y en cada sueño vivía aventuras fascinantes, en cada página del diario, Nemo vivía un sueño diferente y siempre despertaba en la última viñeta de cada página.

La historia empieza cuando el emisario del rey Morfeo visita a Nemo para llevarle al país de los Sueños, lugar en el que vivirá todas sus aventuras, conocerá lugares insólitos y personajes bastante peculiares que guiarán o entorpecerán su camino. “McCay hizo los mecanismos para que su propio universo nunca dejara de funcionar. Razón por la cual *Little Nemo* tamizó el pensamiento intelectual a través del lienzo subjetivo de las emociones, incorporando dosis de violencia, metafísica, surrealismo y poesía que le permitieron subsumir el campo de las ideas dentro del alma humana. La materia de la que están hechos todos los sueños”².

A partir de 1920, varios artistas surrealistas crearon obras conceptuales que transcendían lo real a partir del impulso psíquico de lo imaginario y plasaban de forma abstracta o mediante la figuración simbólica, las imágenes más profundas del ser humano, con el fin de producir imágenes más allá de lo normal y lo ordinario. Artistas de gran relevancia en el Surrealismo:

-Salvador Dalí (1904-1989)

Después de leer el libro “*La interpretación de los sueños*”, la obra de Dalí se vio marcada por el afán de representar la paranoia, lo sublime y las imágenes más descriptivas de la irracionalidad del inconsciente. El pintor representaba en sus pinturas memorias de su infancia, de sus sueños, fantasías y la sexualidad.

Portada de la edición *Little Nemo: Regreso a Slumberland*.
Winsor Maccay
Planeta Cómics
2015

Salvador Dalí Doménech
El Sueño
1937

2. ARIEL GARCÍA. F.: <<El sueño eterno >>, Tebeosfera. <https://www.tebeosfera.com/autores/winsor_mccay.html> [citado 6 de abril de 2018].

Su obra consistió en romper los valores característicos de la pintura para adentrarse en los de la literatura. Marchó de la Escuela de Bellas Artes de Madrid juzgando como incompetentes a sus profesores y fue en París donde se unió al movimiento Surrealista.

Su estética plástica, influenciada por el Renacimiento y el Barroco, sorprende en su intento de ruptura con el convencionalismo, se puede observar en muchas de sus obras (todas ellas envueltas en una atmósfera onírica), como en la Persistencia de la Memoria, Angelus Arquitectónico o El Sueño.

-Joan Miró (1893-1983)

En 1923 empezó a plasmar la realidad surgida del sueño, utilizó asociaciones fantásticas, signos simbólicos y un carácter rítmico y festivo para componer sus obras, realizadas a la vez con una constante de colores vivos, simplificaciones en las formas y dedicación a figuras (siluetas de amebas amorfas, líneas muy acentuadas, puntos, estrellas, etc.). Su temática surgía de los misterios del mundo de los sueños, la fantasía y de los enigmas del inconsciente. Estas características pueden observarse en obras como el Carnaval de arlequín, el Paisaje catalán, El campo labrado o Mujer soñando con la evasión.

Joan Miró i Ferrà
El Carnaval de Arlequín
1924-1925

-René Magritte (1898-1967)

Fue uno de los artistas más importantes del surrealismo, su temática y estilo denunciaron las convenciones asumidas en torno a la realidad. Sus obras siempre encerraban una sorpresa contra lo rutinario y para conseguirlo recurrió a elementos oníricos que consideraba esenciales para crear incertidumbre, contradicción y ambientes ilógicos, para ello recurría a la alteración del espacio, figuras y objetos con sus propiedades alternadas, presentadas a modo contradictorio con sus funciones habituales. Magritte mostraba al mundo una nueva forma de observar la vida *“Quiero infundir nueva vida en la manera en que miramos las cosas que nos rodean. Pero, ¿cómo debemos mirar? Como un niño: la primera vez lo ve todo como una realidad fuera de sí. Yo vivo en el mismo estado de inocencia que un niño que cree poder alcanzar con su mano un pájaro en pleno vuelo”*³. Algunas de sus obras más importantes fueron Esto no es una pipa, Los amantes y El hijo del hombre, pero la que más ha llamado mi atención es El tiempo atravesado, porque tiene una carga onírica dada por la colocación de un tren en miniatura en el interior de una chimenea, en la cual no es el fuego lo que desprende el humo sino el tren.

René François Ghislain Magritte
El tiempo atravesado
1939

3. CAMARAZANA, S. <<¿Eres tu Magritte?>>. El Cultural. <<http://www.elcultural.com/noticias/arte/Eres-tu-Magritte/11081>> [citado 15 de abril de 2018]

Paul Delvaux
El sueño
1935

Paul Delvaux (1897-1994)

Fue uno de los principales representantes de la pintura surrealista, estudió pintura decorativa y en 1924 se graduó. Fue influenciado por el expresionismo alemán de Gustave de Smet, y más tarde descubrió el surrealismo por la influencia de la obra de René Magritte y la pintura de Giorgio de Chirico y participó en la Exposition internationale du Surrealisme en 1938.

Su obra destaca por sus escenarios nocturnos con un estilo propio del mundo onírico, representaba trenes, estaciones, escenas eróticas, esqueletos, arquitecturas en los que creaba ambientes extraños y enigmáticos y sus personajes solían ser seres aislados, sonámbulos y mujeres jóvenes y bellas que representaba tal cual aparecían en sus sueños. Entre sus obras más famosas y que más nos han servido para la realización práctica de este trabajo, se encuentra *Mujer frente al espejo*, *Ninfas bañándose* y *El sueño*.

3.2. MIS EXPERIENCIAS ONÍRICAS

3.2.1. Sueños de la infancia

Todavía tengo el recuerdo de algunos sueños que tuve durante mi infancia porque por aquel entonces me marcaron y se han quedado en mi memoria.

Recuerdo un sueño que me causó miedo en su momento, cuando me regalaron una muñeca de trapo para Navidad y me encantó, pasaba horas jugando con la muñeca, tantas que incluso llegué a soñar que la muñeca tenía vida propia, y una vez soñé que a mitad de la noche se movía para llamar mi atención y cuando por fin lograba que fijase mis ojos en ella, me lanzaba una mirada aterradora y una sonrisa maliciosa mientras se iba acercando a mí, y siempre despertaba en el mismo momento del sueño.

A veces soñaba que disponía de alas para volar, pero éstas estaban defectuosas o solo servían para volar a pocos centímetros del suelo, y cuando quería mostrarle a alguien que podía volar, las alas me fallaban y me hacían quedar como una mentirosa.

Durante mi infancia, sentía una gran atracción por las brujas y por la magia, por eso, no era extraño que en más de una ocasión apareciera alguna bruja en mis sueños. Recuerdo un sueño en el que llamaban a la puerta y nadie de mi familia se levantaba para abrir, entonces era yo la que se acercaba a la puerta y al abrir vi una bruja vestida de negro y a su paso iba paralizando a todo aquel que se atreviese a mirarla a los ojos.

Los seres acuáticos me fascinaban, me encantaba observar como nadaban los peces y las ballenas, y muchas tardes, mientras jugaba observaba en la televisión las imágenes de los documentales sobre la vida marina que solían ver mis padres y me asustaba ver como los buceadores se introducían

Roger Dean
Portada del grupo YES "Tales from the topographic oceans"
1973

en una jaula acuática para ver a los tiburones de cerca, por eso una vez soñé que estaba encerrada en una jaula que flotaba en el aire y que una ballena que volaba, intentaba romper la jaula donde me encontraba retenida.

3.2.2. Sueños que más recuerdo

En cuanto a los sueños que más recuerdo y que he ido anotando a lo largo de estos años, recuerdo uno que he llegado a tener en varias ocasiones, en las que me encontraba de noche corriendo por la carretera huyendo de alguien que me estaba persiguiendo, aunque en cada sueño aparezca escapando de alguien en un lugar diferente, todos coinciden en que es en alguna carretera y de noche, intentando llegar a mi casa de forma casi imposible, incluso en alguno de esos sueños el carril de la carretera se iba elevando cuesta arriba para dificultarme el paso y muchas veces acababa cayendo al suelo.

En mis sueños aparecían en muchas ocasiones el agua y los peces. Soñaba que caía por un acantilado y me adentraba en las aguas, y una vez me había hundido no era capaz de salir a la superficie, ahogándome y sin poder hacer nada al respecto.

Cada noche antes de dormir seguía la misma rutina, después de cenar, alimentaba a mis peces y me acostaba, y eso me hizo soñar en muchísimas ocasiones que alimentaba a peces en acuarios muy extraños, acuarios que carecían de alguna pared lateral y que se encontraban abiertos por los lados pero el agua no se desbordaba, se quedaba flotando, y los peces que contenía nadaban por el aire y se introducían por si solos en el acuario, veía muchos peces de especies irreconocibles, saliendo y entrando de su hogar y era una escena fantástica.

Otras veces soñaba que me encontraba en una casa abandonada inspeccionando lo que había alrededor de manera curiosa, y a consecuencia me llevaba un susto en alguna habitación, o notaba alguna presencia escondida esperando para atacarme. En uno de estos sueños entraba al baño y al mirarme en el espejo, el reflejo de un fantasma se burlaba de mí.

En otro sueño, me encontraba en un desierto muy extraño en el que había setas gigantes y unos guardianes encapuchados malvados que si te veían rondado por la zona te cortaban la cabeza, por eso recuerdo que iba corriendo por el desierto escondiéndome detrás de estos guardianes detrás de las setas.

Recuerdo otro, en el que me encontraba en un laberinto en el que las paredes eran espejos, y me perseguía un toro, me quedaba bloqueada despertaba bastante alterada.

Hay uno muy común que ha experimentado muchísima gente, soñé que se me caían los dientes mientras masticaba y la sensación fue muy real, tanto que al despertar sentí un gran alivio. Otro sueño muy común que experimen-

taba era el pánico de estar frente a un examen y no recordar ni una palabra de lo que había estudiado.

Muchas veces, cuando me encontraba muy cansada y me dormía casi al instante al acostarme, tenía la sensación de que caía de la cama y me dirigía hacia el vacío en medio de la oscuridad, de repente me despertaba con un susto y con sensación de vértigo, y volvía a dormirme con tranquilidad. Esta sensación de caer al vacío desde la cama es una experiencia bastante común, así que la mayor parte de la población la habrá experimentado o habrá oído hablar de ella.

De los que más recuerdo, hay uno en especial que me afectó más que ninguno porque desperté de una forma extraña, experimentando lo que sería el fenómeno de “parálisis del sueño” que más adelante explicaré. En este sueño era pasajera en un tren que hacía el trayecto por una zona de barrancos muy altos y rocosos y la vía por la que circulaba el tren era inestable, ni siquiera tenía soportes, estaba casi flotando, apoyada solamente en el inicio y en el final de cada parte del terreno, y a mitad del trayecto entre los dos barrancos, explotó uno de los vagones y la vía se partió por la mitad, ocasionando la caída de todos los vagones del tren hacia un abismo oscuro que mi mente interpretó como la muerte. La peor parte de este sueño fue despertar, pues no entendía la razón por la que mi cuerpo no reaccionaba a mis impulsos y me quede inmóvil unos segundos mientras veía una sombra negra en mi habitación alejándose de mí. Cuando la sombra desapareció, pude entonces empezar a mover mi cuerpo.

3.2.3. Experiencia frente a la “parálisis del sueño”

La parálisis del sueño es un trastorno (que no está relacionado con ninguna enfermedad física o mental) que ocurre al empezar o terminar de dormir, y la persona que lo padece entra en un estado de inmovilización, es decir, se encuentra incapaz de realizar movimientos voluntarios, en especial de las extremidades, el tronco y el cuello, y además no puede respirar profundamente, por ello, incluso puede llegar a tener alucinaciones. Este estado de inmovilidad puede durar de segundos a minutos y la persona que lo experimenta suele sentir temor y angustia durante su padecimiento.

En cuanto a mis experiencias frente a la parálisis del sueño, empezaron a partir de una pesadilla que tuve en mi etapa de adolescencia, en la que soñaba que viajaba en un tren que circulaba por una vía que cruzaba unos barrancos muy altos, en el sueño, el tren sufría una explosión y la vía se partía, y cuando caí al vacío entre los barrancos lo vi todo negro y desperté. Al despertar me encontraba inmóvil y solo podía abrir y cerrar los ojos, tampoco podía gritar ni articular una sola palabra y me percaté de que había una sombra negra con silueta humana enfrente de mí, junto a mi cama. Esta sombra fue desapareciendo de la habitación alejándose y desvaneciéndose por el

pasillo a la vez, y cuando desapareció por completo pude despertar del todo y por fin pude moverme.

Siempre que experimentaba la parálisis del sueño coincidía en que acababa de despertar de un mal sueño, y en cuanto a mis alucinaciones, llegaba a ver desde sombras, hasta caras espantosas y seres muy extraños y tenebrosos que se lanzaban sobre mí. Es increíble el grado de realismo que alcanzaban estas alucinaciones, pues no solo podía verlas, también llegaba a oír las voces extrañas y sentía el tacto y la presión en el pecho cuando una de estas figuras irreales se posaban sobre mi cuerpo.

4. REFERENTES

4.1. CONRAD ROSET

Me gustaría empezar nombrando a uno de los referentes que más me ha impactado, se trata de Conrad Roset, desde pequeño ya sentía una gran inclinación hacia el dibujo y eso lo llevó a escoger el bachillerato artístico, que más tarde le permitió poder formarse a la vez en la facultad de Bellas Artes de Barcelona y en la Escola Josó.

La mayor parte de su obra plástica está formada por representaciones de figuras femeninas, en las cuales muestra distintos tipos de rostros y cuerpos con gran delicadeza, y resalta con gran distinción en ellas la belleza. Para sus ilustraciones, utiliza lápiz, tinta y acuarela, materiales con los que consigue dar a sus obras una sutileza y expresión muy propias de su estilo, que se caracteriza por sus trazos de líneas irregulares, finas y continuas y por el uso de la mancha de forma muy libre con colores muy vivos que hacen contraste con el fondo claro y también, la realización de las texturas que emplea en muchas de sus obras mediante el lápiz.

Las Musas ha sido la obra más conocida y difundida que ha definido a Conrad Roset como artista. Surgió de apuntes y de bocetos al natural, que hizo inspirándose en mujeres. Egon Schiele fue su gran referente.

Empezó a trabajar para Zara gracias a la difusión de sus ilustraciones por internet, y allí aprendió más sobre el oficio y estudió diversos estilos de otros ilustradores de referencia, después, decidió lanzarse al mundo laboral como freelance y así acabo de definir su propio estilo.

Conrad Roset,
Serie '99 Musas'
2011

Paula Bonet
Respirar els núvols

4.2. PAULA BONET

Paula Bonet es sin duda, otro de mis referentes favoritos y que ha influenciado mi estilo, su trabajo posee una gran carga poética y destaca en la publicación de varios libros en los que es autora tanto del texto (introduce el texto de forma manual, creando una tipografía única que encaja a la perfección con sus imágenes, y, a la vez, es muy característica de su estilo), como de la imagen.

Sus trabajos pueden verse en medios de comunicación, en portadas de libros, ilustraciones para editoriales, carteles, portadas de discos, etc. En cuanto a la realización de sus imágenes, utiliza la pintura al óleo y el grabado, pero también hace uso del bolígrafo y de la tinta china, combinada con acuarelas o acrílico para realizar sus ilustraciones.

Su estilo es muy libre y se caracteriza por emplear manchas y aguadas, un tipo de línea muy expresiva y figurativa. Su modo de trabajar los planos y el color es admirable, suele representar rostros, en mayor parte de mujer, que expresan emociones y estados de ánimo, a veces los rostros aparecen difuminados, borrosos y fusionados con elementos de la naturaleza o simplemente con manchas que obtienen mediante pinceladas. Aparte de rostros, también resaltan en sus ilustraciones las representaciones de animales como cuervos, perros o pájaros. En muchas de sus ilustraciones fusiona el texto, con una tipografía de carácter poético y personal, con la imagen, dando así un resultado final muy poético y reconocible en cuanto a estilo.

Paula Bonet
Un nudo en la garganta

Paula Bonet
Llorar mares y que se te queden dentro

4.3. SUNGA PARK

Por otro lado, me gustaría hablar sobre Sunga Park, una artista joven de origen coreano, que se dedica al diseño gráfico y a la ilustración. Sus ilustraciones llaman mucho mi atención por su estilo bello e incompleto, realiza

Sunga Park
Irányi St, Budapest, Hungary

Sunga Park
St. George's terrace, Perth WA, Australia

bocetos de la arquitectura, y retratos de personas o animales que observa durante sus viajes. Se dedica a representar monumentos arquitectónicos de muchas ciudades de Europa para transmitir sus emociones y la gran variedad de culturas que conoce en sus viajes. En sus acuarelas arquitectónicas Sunga emplea la técnica de la aguada, para conseguir un efecto vaporoso e inacabado en sus creaciones, con la finalidad de hacer que el espectador pueda completar con su imaginación lo que está ausente en sus obras. En su trabajo artístico se aprecia un balance entre lo detallado y lo incompleto, en los edificios que representa, pueden observarse estructuras repetitivas, como ventanas, techos o decoración, que figura con gran detalle, pero su preocupación no es representar todo esto a la perfección en cuanto a proporciones y perspectivas, sino que se centra más en poder transmitir sentimientos y sensaciones.

Sunga Park
Ilica street, Zagreb, Croatia

4.4. KELOGSLOOPS

Por último, me gustaría nombrar a Hieu Nguyen, más conocido como kelogslopps, que se ha definido a sí mismo como artista de acuarela y digital, siguiendo su lema de “volver enseguida, persiguiendo sueños”. En sus obras destacan los retratos femeninos con un estilo oriental influenciado por el anime y combina estos retratos figurativos con elementos surrealistas o figuras abstractas, con animales (sobre todo acuáticos), formas, con representaciones del agua y del universo. Su estilo también se caracteriza por la utilización de la mancha aguada, que ayuda a conseguir un efecto de armonía, combina-

Kelogsloops
Two words, one ocean

Kelogsloops
Words spoken, softly

da a la perfección con sus personajes junto con los elementos y los espacios en blanco.

En la actualidad, exhibe su trabajo en galerías, tiene una tienda personal para sus obras de arte, y también muestra sus ilustraciones activamente en las redes sociales, especialmente en *YouTube*.

Kelogsloops
This thing called love

5. PROCESO CREATIVO

5.1. METODOLOGÍA DE TRABAJO.

Para empezar con la fase creativa, tenía que elegir los sueños que podrían representarse y tener un resultado interesante, empezando por algún sueño de la infancia, algún sueño propio y extraño, otro más común y finalmente otro que representara mi experiencia frente a la parálisis del sueño.

Una vez elegidos los sueños, realicé los primeros bocetos, algunos bastante fieles a las ilustraciones finales, unos con más detalles que otros, y esbozos simples, como garabatos que ayudaban a situar la idea en el papel para buscar las posibilidades de llevarlas a cabo.

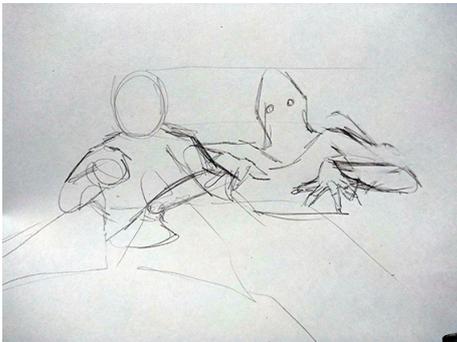
Los bocetos fueron de gran ayuda para empezar las ilustraciones finales, aunque muchas de estas se desplazaron un poco de la idea principal, quedando totalmente diferentes. Primero dibujaba a lápiz la ilustración, luego la pasaba a tinta y finalmente la pintaba con acuarela intentando que todas ellas tuvieran una coherencia en cuanto al estilo y a la utilización de la mancha y de la línea. Había alguna ilustración final que no me acababa de convencer y había que repetirla para mejorar algunos detalles, pero esto también fue de gran ayuda para definir todavía más la estética del trabajo.

5.1.2. Primeros bocetos

En cada una de las ilustraciones, seguía el mismo proceso, empecé por hacer bocetos de las ideas principales para plantear como llevarlas a la figuración de forma que se entendiesen, intentaba que el dibujo fuese lo más fiel posible a lo que había soñado, y que me recordara en su totalidad al sueño. Algunos bocetos no se emplearon para la idea de las ilustraciones finales, pero aun así fueron de gran ayuda para seleccionar lo que sí podría quedar mejor.

Bocetos sueños 1 y 2, *Accidente de tren y Explosión en el tren*

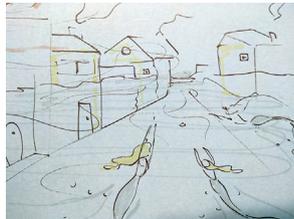
Bocetos sueño 7, *Parálisis del sueño*

Bocetos sueño 6, *Fantasma en el baño*

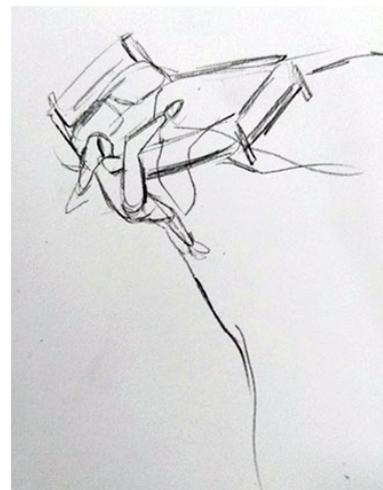
Boceto sueño 3, *Caer al agua*

Bocetos sueños no utilizados

Boceto sueño 4, *Acuario*

Boceto sueño 9, *Caer al abismo*

Bocetos sueño 5, Orca y jaula

Boceto sueño 8 Pruebas de color, Visita de la bruja

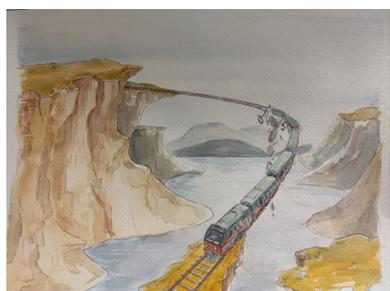
Pruebas de color

5.1.3. Realización y descripción de las imágenes

En este punto, voy a relatar cada uno de los sueños elegidos que he titulado y ordenado por subepígrafes, también voy a explicar su realización y, al final de cada punto voy a hacer una breve reflexión en cuanto a qué podría significar cada sueño o elemento de éste, mediante la información extraída del libro *El gran libro de los sueños*, de Emilio Salas.

Accidente de tren

Empezaré por explicar la realización de la primera ilustración, se trata del sueño en el que ocurría un accidente en una vía nada segura ubicada en un barranco y el tren que circulaba sobre ella se precipitaba río abajo. La parte extraña de este sueño, era que pese a la catástrofe que acababa de pasar, el paisaje continuaba dando sensación de calma, y esto hacía sentir apatía frente a lo ocurrido, como si tratara de algo normal y nada grave, por eso los colores que utilicé al pintarlo están elegidos para crear una armonía para tratar de conseguir esa sensación de tranquilidad. Como en todas las ilustraciones que he realizado, empezaba por dibujar a lápiz sobre el papel de acuarela todos los elementos necesarios, y una vez estaba segura del dibujo, repasaba los trazos con un estilógrafo negro de punta fina, creando una línea discontinua y variante, después borraba el lápiz y empezaba a dar las primeras manchas de acuarela. Pinté el tren con colores complementarios (rojo y verde) porque era el único afectado por el desastre. Para dar la sensación de profundidad en la ilustración, utilicé los tonos más saturados y detallados con

línea en los elementos de delante, el barranco posterior y la parte del tren del en primer plano, para los barrancos de atrás utilicé tonos más grises y verdosos y una línea más fina y menos visible.

Según el libro utilizado para la teoría de este trabajo, soñar con un tren que descarrila podría significar que estamos pasando por un fracaso en nuestra vida o que padecemos de algún complejo psíquico o neurosis y soñar con un accidente supone cierta inseguridad interior para controlar reflejos, emociones y decisiones.

Explosión en el tren

Quise figurar de otro modo el mismo tema del accidente del tren, en el que yo era pasajera del mismo, ya que había sido un sueño que había tenido en repetidas ocasiones y de diferentes formas. Esta vez lo que provocaba el accidente era una explosión y al caer barranco abajo se volvía todo negro hasta que veía una luz, por eso hice el vagón del tren destrozado y así podía verse lo que sucedía en su interior. Como en la ilustración anterior, quería conseguir una sensación de profundidad así que detallé más los elementos de delante como la parte posterior del barranco y el vagón principal. Pensé en utilizar el cielo estrellado como si se tratara del universo para representar la muerte, porque al terminar el sueño lo veía todo negro, después vino una luz y desperté.

Según el libro, soñar con caer a un barranco podría significar que difícilmente lograremos triunfar en nuestras metas y que conseguirlo supondría un gran esfuerzo.

Caer al agua

En éste sueño, caía al agua de un lago profundo, así que quería representar era el miedo y la angustia que esta situación me hizo sentir. Para el agua, utilicé la mancha muy aguada de la acuarela, una vez dibujada la figura femenina, mojó con un pincel cargado de agua toda la superficie de la hoja excepto a la figura dibujada y seguidamente solté muchas gotas de colores azulados, variando los tonos de azul para que se esparcieran de modo que quedasen más oscuras por abajo, en la profundidad, que por arriba. Cuando se secaron las manchas pinté a la figura femenina y con un rotulador Posca blanco de punta fina hice las burbujas y los efectos del agua.

El agua representa la vida y los sentimientos, pero soñar que caemos a un lago oscuro indica el fracaso en la vida sentimental y la carencia de sentimientos de afecto.

Acuario

El siguiente sueño, era uno de los que más me motivaba a la hora de llevarlo a la figuración. Soñé que cuando iba a alimentar a los peces del acuario, faltaba una pared de cristal, pero el agua no se desmoronaba e introducía la mano para tocarla mientras los peces que volaban, entraban y salían del lugar. Al ser de noche, la figura femenina está pintada en tonos oscuros y el acuario y los peces son los que iluminan el lugar. Los peces están representados desde la imaginación porque todos ellos eran muy diferentes y coloridos, cada uno desprendía su propia luz, para conseguir ese efecto, dejé sin pintar el espacio que rodeaba a cada animal y difuminaba en el blanco restante el color del fondo, finalmente para lograr el efecto de luz, pintaba con amarillo la silueta exterior de cada pez y con un papel absorbente restaba la pintura sobrante. Traté de detallar más la figura femenina que el resto de los elementos porque se encontraba en el primer plano, para ello resalté los pliegues de la camisa y apliqué más grafismo, sobre todo en la zona del cabello. Para los detalles también utilicé un rotulador Posca.

Soñar con peces puede tener varios significados "A pesar que los peces

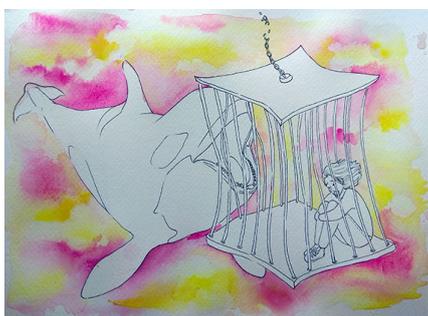
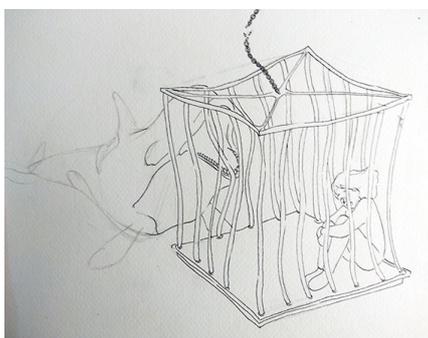
pueden habitar toda clase de aguas, siempre que nos referimos a ellos lo hacemos, casi inconscientemente, como habitantes de las profundidades, con lo cual el significado de psiquismo y subconsciente todavía queda más exacerbado convirtiendo al pez en algo psíquico procedente del subconsciente que a veces nos trae el testimonio de su existencia⁴”.

Orca y jaula

Para ilustrar este sueño, en el que una orca que volaba intentaba romper la jaula en la que me encontraba encerrada, empecé por dividir el espacio de la hoja de manera que los elementos principales, la orca y la jaula, pudiesen caber debidamente. En primer lugar, dibujé todas las figuras y repasé el lápiz con un estilógrafo negro, después empecé a dar color mediante la mancha aguada fusionando los colores magenta y amarillo y pinté las otras figuras con tonos más apagados para que contrastaran con el fondo. La composición es sencilla, aunque extraña, porque la acción se desarrolla en el cielo del atardecer, la posición corporal y la expresión facial de la chica enjaulada muestra su miedo ante la situación de peligro, por la jaula rota que cae desde el cielo y el animal de grandes dimensiones queriendo romperla para liberarla.

El significado de soñar con una ballena puede ser el miedo a no poder controlar una situación y que cometamos una reacción imprevisible frente a un problema, soñar con una jaula puede determinar penas de amor o carencias del mismo.

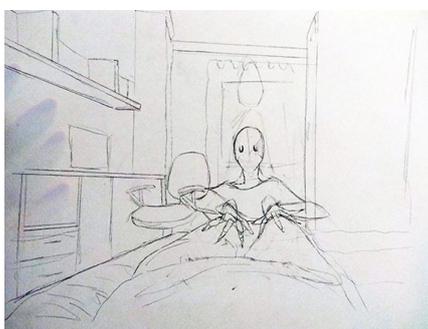

4. Salas. E. op. cit. pág. 394.

Fantasma en el baño

En esta pesadilla, me encontraba en un baño de una casa ajena que parecía bastante normal hasta que al mirarme en el espejo no vi mi reflejo y encontré una figura fantasmal que me sonreía a la vez que acercaba su mano al espejo. Al ver el fantasma me quedaba inmóvil e incapaz de gritar o de hacer algún gesto, por eso la figura femenina de la ilustración está dibujada de forma rígida e inexpresiva, en cambio la figura fantasmal dispone de más movimiento en su cabello oscuro y presenta una sonrisa espantosa que muestra unos dientes largos y afilados. El baño lo recordaba blanco y azul en su mayor parte así que a la hora de figurarlo no quise sobrecargarlo en cuanto a color.

Soñar con un espejo revela el miedo a vernos de la forma que no deseamos, pero soñar que vemos a alguien distinto significa que podemos perder a esa persona, en este caso soñaba que veía un fantasma, que simboliza salud, bienestar y felicidad.

Parálisis del sueño

Después de haber experimentado alguna pesadilla he vivido en varias ocasiones una sensación horrible denominada parálisis del sueño en la que sufría un estado de inmovilidad que no me permitía realizar ninguna acción voluntaria por unos segundos, este estado de parálisis me hacía tener alucinaciones, y en la mayoría de éstas, veía a un ser extraño que intentaba abalanzarse sobre mi cuerpo trepando entre las sábanas en la oscuridad, cuando esto me pasaba, no solo lo veía, sino también sentía el tacto, la presión del cuerpo y oía el sonido de cómo se movían las sábanas o se hundía la cama al posarse este ser sobre mí. Quería representar este fenómeno de forma fiel a lo vivido, así que empecé a dibujar mi habitación tal cual era, porque el único elemento variable era la presencia extraña que veía. Dibujé con el lápiz la habitación y parte de mi cuerpo de cintura para abajo porque así presentaba unas vistas reales y ceñidas a mis experiencias, después dibujé a este ser sin rostro que empezaba a coger mis piernas y cuando el dibujo estuvo finalizado, empecé a dar las primeras manchas de color, con unos tonos muy apagados en los que predomina la sombra y las luces son dadas por la ventana del

fondo. Las manchas utilizadas son bastante expresivas y también las obtuve utilizando la mancha aguada.

La sensación de inmovilidad en los sueños puede deberse a que nos encontramos en una indecisión o que no somos capaces de resolver un problema.

Visita de la bruja.

En el sueño, llamaban a la puerta y mis padres no abrían, por eso fui a abrir y me encontraba con una bruja que entraba en casa sin apartar la mirada de mis ojos, sin hablar y llevaba en la cesta unas setas de los deseos. Representé la bruja conforme la recordaba, con gran parecido a la bruja malvada de la película Blancanieves de Disney, puede que en mi sueño se pareciera a ella porque era de las pocas referencias de brujas que tenía, era un personaje que me aterraba y me gustaba a la vez. El espacio representado es la puerta de mi edificio, en la que se puede ver al fondo parte del rellano y su luminosidad, quise ilustrarme también a mí misma, pero de pequeña para dar a entender que es un sueño de la infancia.

Es común que las brujas aparezcan en los sueños, sobre todo en los de los niños, y se comparan a la sensación de no poder cumplir un deseo y querer hacer lo que sea para conseguirlo.

Caer al abismo

Por último, me gustaría hablar de la última experiencia onírica, y seguramente muchas personas la habrán vivido, se trata de la sensación que se tiene al dormir de caer de la cama, tuve la impresión de que rápidamente me caía del colchón y no solamente notaba el impacto del suelo, sino que la sensación de caer hasta el vacío se alargaba sorprendentemente. Este sueño siempre tenía el efecto de despertarme al instante con un susto, pero fácilmente volvía dormirme con tranquilidad, me veía en esta situación casi siempre que me encontraba agotada y me dormía con rapidez. Para ilustrar este fenómeno, empecé por analizar lo que sentía cuando me pasaba, así que decidí realizar el dibujo en formato vertical para que la caída que tenía pensada dibujar tuviese mas impacto, situé la cama sobre un precipicio de forma que se sintiera inestable y a la figura femenina que me representaba cayendo de ésta y intentando agarrarse a las sábanas inútilmente, después situé los elementos de la habitación, la mesita de noche y la lámpara, precipitándose hacia la nada. Como quería conseguir el efecto de caer hacia el vacío, pinté el fondo con una aguada de colores morados que se degradaban de arriba abajo hacia el negro con la intención de crear un espacio irreal e infinito con una atmósfera onírica. La base del acantilado en la que situé la cama es azul como el suelo de mi habitación, y a la vez pintarla de este color ayudaba a crear una escena más irreal.

Según el libro de Emilio Salas, soñar con caer puede significar un sentimiento de inseguridad y de miedo a no ser capaz de controlar ciertas circunstancias, por otro lado, soñar caer por un precipicio o un abismo puede significar que las bases en las que se asienta nuestra vida se están derrumbando.

6. LIBRO DE ARTISTA

Después de reflexionar en cuanto a como iba a presentar todas las ilustraciones, pensé que una carpeta de artista seria una buena opción, aunque tampoco descartaba la idea de hacer un libro ilustrado, pero cabía la posibilidad de poder llevar el trabajo a ese formato en un futuro.

6.1. MATERIAL EMPLEADO

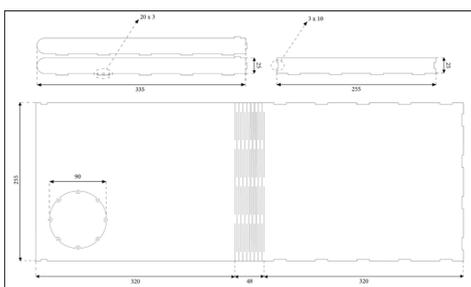
Para la realización del trabajo utilicé como materiales acuarela, pinceles de distintos tamaños, lápiz, un estilógrafo negro de punta fina, uno rotulador Posca blanco de punta fina, papeles de acuarela marca Fabriano con un 50% de algodón y con medidas de 25 x 36 cm.

En un primer momento dudaba entre utilizar como material la madera o el metacrilato para la carpeta, pero como quería conseguir un efecto manual y rústico opté por la primera opción. Los materiales empleados para la carpeta fueron un dm de 70 x 50 mm x 0,3 cm, barniz de spray, pintura negra de cuatricromía de la marca Sederprint empleada en la serigrafía, una cuerda color beige y plumas grises. Cabe destacar que también utilicé el programa “Adobe Illustrator” para el diseño de las partes de la carpeta y la cortadora laser de la facultad.

6.2. MONTAJE DEL LIBRO DE ARTISTA

El primer paso para la realización de la carpeta fue dibujar a mano alzada en una hoja la primera idea de su forma y este dibujo sirvió después de ayuda para empezar a crear un diseño digital con las medidas finales. Para establecer el tamaño de las piezas, medí el formato de papel que estaba utilizando para las ilustraciones para añadir unos centímetros de más y asegurarme de que no hubiera problema para meterlas y después decidí el tamaño del grosor de la carpeta. Las medidas finales de la carpeta fueron de 22,5 x 33,5 x 2,5 cm. Tras pensar diferentes posibilidades, tuve la idea de hacer un diseño en la tapa posterior de la carpeta, pues como el trabajo trataba de los sueños, pensé en dejar un círculo vacío para poder coser en su interior la parte central de un atrapasueños y conseguir que el efecto final tuviese una atmosfera más propia de lo onírico. Para poder pasar el hilo fácilmente, hice por la parte interior del círculo ocho pequeños círculos con agujeros que sobresalían para dar juego a la forma.

Para empezar con el diseño de las piezas, hice un archivo en “Adobe InDesign” con el mismo tamaño que el dm que pensaba utilizar, con la herramienta del rectángulo, fui creando poco a poco cada parte siguiendo las medidas que había pensado con antelación, y con la herramienta del círculo hice el

Diseño de la carpeta con medidas indicadas

diseño de la tapa frontal, cuando finalicé dicha tarea, apliqué un “*pattern*” para el lomo, con la idea de crear unos cortes verticales para que la madera pudiera doblarse por esa parte. Una vez listo el archivo, había que vectorizarlo para que el programa de la máquina laser lo pudiese leer, así que guardé el archivo en formato jpg, lo abrí con “Adobe Illustrator” y lo vectoricé a través de las opciones del calco de imagen. Para asegurarme de que las líneas estaban situadas correctamente, utilizaba la herramienta del zoom para aproximarme todo lo posible y que no hubiera ningún error que pudiera ocasionar problemas para encajar las piezas al final. Cuando estuvo finalizado el diseño vectorizado, lo guardé en formato de archivo Illustrator con versión cs5 para poderlo cortar con la máquina laser de la facultad, corté todas las piezas, las separé de la madera y comprobé si encajaban bien. Me percaté de que por dos lados no encajaban por pocos milímetros, pero no fue problema porque era cuestión de restar un poco de madera, y con un papel de lija pude solucionarlo.

Las piezas de la carpeta encajaban y había que empezar a pensar en el diseño del título de la portada, el colofón y la tipografía que podría emplearse en cada texto.

Sobre el mismo archivo de la carpeta diseñada, probé distintas tipografías para el título principal (Ilustrando mis sueños) y para mi nombre, la tipografía debía leerse sin problemas, y con un tamaño que no diese problemas para serigrafiarla sobre la madera, a la vez tendría que ser agradable a la vista, así que decidí que iba a utilizar la fuente “*Moon Flower Bold*” con tamaño 154 de letra para el título inicial porque las letras eran sencillas y dotadas de un estilo manual, bastante atractivo y actual, que funcionaba bastante bien con el fondo de madera, utilicé “*Print Bold*” con tamaño 33 de letra para mi nombre porque me interesaba una tipografía de palo seco para seguir con la misma línea de estilo sencillo. Para el colofón, que iría impreso en el interior de la carpeta, utilicé la “*Century Gothic*” con un tamaño 13 de letra para asegurarme de que después se serigrafiese sin problemas de legibilidad.

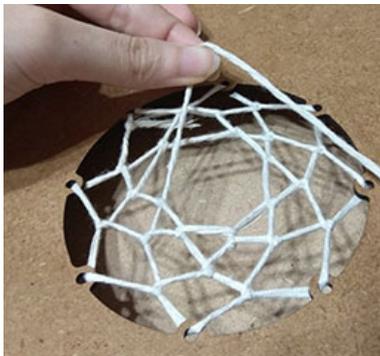
El siguiente paso fue imprimir en negro los diseños de los textos para la portada y para el colofón en un acetato para poderlos insolar en la pantalla, para ello, apliqué la mezcla de la emulsión con cuidado, dejé secar la pantalla durante veinte minutos, después encajé los acetatos con la pantalla en la insoladora para que quedasen lo más rectos posible e inicié el proceso de insolación en la máquina, una vez listo dicho proceso, lavé la pantalla con agua estancada y con una esponja para quitar los restos de emulsión, frotando con cuidado sobre las letras hasta que quedasen blancas. Volví a dejar secando la pantalla, y cuando estuvo lista, empecé a hacer pruebas estampando el colofón con el color negro en trozos de madera para probar qué fuerza e inclinación iba a emplear para hacer el movimiento con la rasqueta, cuando obtuve la seguridad para estampar en el lugar definitivo, encajé y pegué con cinta las piezas de la madera en el lugar que iba a realizar la estampación, empecé cargando la pintura en la pantalla levantada con un movimiento ver-

Emulsión del título en la pantalla

Carpeta barnizada secándose

Proceso de creación del atrapasueños

Idea no utilizada de colocación de flores de cartulina para la carpeta

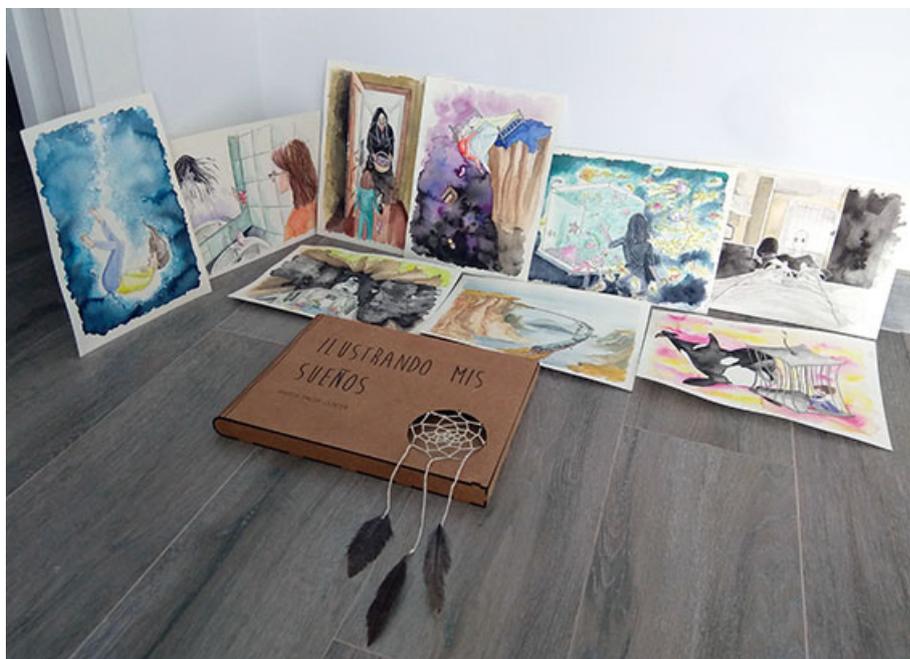
tical ascendente y una inclinación de 45º en la rasqueta, bajé la pantalla y con la rasqueta con un movimiento vertical descendente y la misma inclinación arrastré la pintura sin pasarme con la fuerza empleada para evitar una sobrecarga, levanté lentamente la pantalla de la madera y la dejé secando. Para estampar el título y el nombre repetí el mismo procedimiento, la única diferencia era la utilización de mayor cantidad de pintura, ya que las letras eran de mayor tamaño y grosor.

6.3. ÚLTIMOS ACABADOS

Las piezas ya estaban cortadas y serigrafiadas, así que había que barnizarlas para poder pegar la carpeta, para ello compré un barniz en spray satinado y apliqué tres finas capas a cada una de las piezas con un intervalo de 30 minutos, después dejé que las piezas se secan durante toda la noche y con cola blanca empecé a pegarlas para construir la carpeta.

La carpeta estaba casi lista y solo faltaba por realizar los últimos retoques, había que coser la parte del atrapasueños, así que fui pasando un hilo beige por los agujeros de la estructura, y fui haciendo nudos para ir poco a poco creando la malla, siguiendo un vídeo de YouTube en el que se explicaba paso a paso cómo hacerlo. En un principio tuve la idea de rodear el atrapasueños con flores y formas diversas realizadas con cartulinas de colores, compré las cartulinas y las corté en tiras de unos 5 mm para componer con detalle la parte decorativa, pero al finalizar comprobé que no era una buena idea puesto que quedaba un resultado demasiado sobrecargado, para finalizar, me decanté por otra idea más sencilla, até tres hilos que colgaban del atrapasueños y pegué una pluma en cada uno.

7. CONCLUSIONES

En un primer momento, el trabajo iba a ser un libro ilustrado, pero con el transcurso del tiempo las ideas fueron acercándose hacia la elaboración de un libro de artista, porque quería que tanto la pieza final como su contenido, tuviesen una conexión de ideas y fuesen en conjunto la obra en sí, también porque decidí no incluir texto que acompañase a las imágenes, ya que por sí solas eran bastante descriptivas. Investigar los distintos modos de elaborar un libro de artista fue la clave para descubrir la carpeta cortada a láser, y la creación de esta fue todo un reto, pues nunca había realizado esa labor, pero gracias a la elección de este formato pude aprender acerca del funcionamiento de la máquina láser, así como del procedimiento del diseño y la vectorización del archivo para ser cortado.

Existe un campo muy amplio en cuanto a las distintas formas de crear un libro de artista, esta modalidad artística está muy bien posicionada en el ámbito del arte, y cada autor la enfoca de formas diferentes, por lo que se pueden ver resultados totalmente únicos y con un gran toque personal.

Durante el transcurso del proyecto pude entender mejor el mundo de los sueños, gracias a libros, artículos y a pensadores sobre el tema, también fue muy gratificante poder descubrir referentes importantes del Surrealismo y de la actualidad. En un principio iba a realizar siete imágenes, pero durante el proceso surgió la necesidad de crear dos ilustraciones más, porque las consideré importantes. Pensé en la posibilidad de utilizar la técnica de la serigrafía para el título y los textos de la carpeta, pues acababa de descubrir cómo se empleaba y su utilización fue más que útil para conseguir el resultado final, me pareció una técnica perfecta para estampar imágenes sobre soportes rígidos.

Los conocimientos y las habilidades que he adquirido durante el Grado de Bellas Artes han sido fundamentales para la realización de este trabajo, así como el aprendizaje de nuevas técnicas artísticas y el perfeccionamiento del uso de programas informáticos de diseño.

El resultado final de este trabajo me ha parecido muy satisfactorio, ya que he podido cumplir con los objetivos:

- Llevar mis sueños a la figuración a través de la acuarela.

- Representar mediante la ilustración las experiencias vividas durante la parálisis del sueño.

-Crear el libro de artista en el que quería introducir las ilustraciones, sin obviar la posibilidad de llevar esta creación al formato de libro ilustrado en un futuro (y seguir ampliando a la vez las ilustraciones, añadiendo nuevas experiencias oníricas e incluso un texto que acompañe a cada imagen).

- Poder aprender y desarrollar tanto la teoría como de la práctica, gracias a la información adquirida por los profesores, documentos y sobre todo de los compañeros.

8. BIBLIOGRAFÍA

1. SALAS, Emilio - El Gran Libro De Los Sueños [Internet]. Scribd. [citado 23 de diciembre de 2017]. Disponible en: <https://es.scribd.com/doc/127059283/Salas-Emilio-El-Gran-Libro-De-Los-Sueños>
2. *La interpretación de los sueños*. pdf [Internet]. [citado 14 de enero de 2018]. Disponible en: https://www.psycoactiva.com/ebook/La_interpretacion_de_los_sue%C3%B1os.pdf
3. Surrealismo [Internet]. [citado 01 de febrero de 2018]. Disponible en: <http://www.artespana.com/surrealismo.htm>
4. Qué es el surrealismo - Definición de, Significado, Concepto [Internet]. Que es el/a. 2016 [citado 01 de febrero de 2018]. Disponible en: <http://queesela.net/surrealismo/>
5. Surrealismo: Los pintores de sueños | Pintura y Artistas [Internet]. [citado 01 de febrero de 2018]. Disponible en: <http://www.pinturayartistas.com/surrealismo-los-pintores-de-suenos/>
6. El olvido de los sueños y la regresión [Internet]. Scribd. [citado 02 de febrero de 2018]. Disponible en: <https://es.scribd.com/doc/149608121/el-olvido-de-los-suenos-y-la-regresion>
7. Artemidoro. En: Wikipedia, la enciclopedia libre [Internet]. 2016 [citado 12 de febrero de 2018]. Disponible en: <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Artemidoro&oldid=94619119>
8. La interpretación de los sueños en la Antigüedad y en la Edad Media - ProQuest [Internet]. [citado 25 de febrero de 2018]. Disponible en: <https://search.proquest.com/openview/44956a85b31eefc2606ea79923f282b3/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1817834>
9. WEISE M. Paul Klee, precursor de la abstracción, el surrealismo y el expresionismo. [Internet]. 2016 [citado 3 de marzo de 2018]. Disponible en: <https://loff.it/society/efemerides/paul-klee-precursor-de-la-abstraccion-el-surrealismo-y-el-expresionismo-174942/>
10. Paul Klee. En: Wikipedia, la enciclopedia libre [Internet]. 2018 [citado 3 de marzo de 2018]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Klee&oldid=105683966

11. Biografía de René Magritte [Internet]. [citado 3 de marzo de 2018]. Disponible en: <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/magritte.htm>
12. Estilo de Joan Miró | Historial de Diseño [Internet]. [citado 3 de marzo de 2018]. Disponible en: <https://historialdedisenio.wordpress.com/2008/06/12/estilo-de-joan-miro/>
13. Núñez JEC. Parálisis del Sueño. Synapsis. 5 de marzo de 2012;3(2):14-8.
14. WINSOR McCay. En: Wikipedia, la enciclopedia libre [Internet]. 2018 [citado 6 de abril de 2018]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Winsor_McCay&oldid=107276586
15. Little Nemo in Slumberland, de WINSOR McCay [Internet]. [citado 6 de abril de 2018]. Disponible en: <https://www.tebeosfera.com/1/Documento/Articulo/Homenaje/Little/Nemo.htm>
16. ZENAS Winsor McCay - Ficha de autor en Tebeosfera [Internet]. [citado 6 de abril de 2018]. Disponible en: https://www.tebeosfera.com/autores/winsor_mccay.html
17. Dali el sueño - Buscar con Google [Internet]. [citado 7 de abril de 2018]. Disponible en: https://www.google.es/search?q=Dali+el+sue%C3%B1o&rlz=1C1ASUM_enES753ES753&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKewiqno3P3qjaAhUBNhQKHUPJAFoQ_AUICigB&biw=1920&bih=938#imgrc=aXRSXANKtgqPRM:
18. Joan Miro el carnaval de arlequin - Buscar con Google [Internet]. [citado 7 de abril de 2018]. Disponible en: https://www.google.es/search?q=joan+miro+el+carnaval+de+arlequin&rlz=1C1ASUM_enES753ES753&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKewixwbXj3qjaAhVEWxQKHS5XBxgQ_AUICigB&biw=1920&bih=938#imgrc=QTsIW5KqBdrfEM:
19. Paul klee muerte y fuego - Buscar con Google [Internet]. [citado 7 de abril de 2018]. Disponible en: https://www.google.es/search?q=paul+klee+muerte+y+fuego&rlz=1C1ASUM_enES753ES753&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKewi3w7jx3qjaAhXINxQKHx4AUkQ_AUICigB&biw=1920&bih=938#imgrc=jqlzAY-Ud9ME7M:
20. Rene Magritte los amantes - Buscar con Google [Internet]. [citado 7 de abril de 2018]. Disponible en: https://www.google.es/search?q=rene+magritte+los+amantes&rlz=1C1ASUM_enES753ES753&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKewjCodbq3qjaAhVLthQKHfbOCPUQ_AUICigB&biw=1920&bih=938#imgrc=Sm4-vCURsE_gjM:
21. Bio – Paula Bonet [Internet]. [citado 15 de abril de 2018]. Disponible en: <https://www.paulabonet.com/bio/>
22. Conrad Roset - ABOUT ME [Internet]. [citado 15 de abril de 2018]. Disponible en: <http://www.conradroset.com/1/about-me>
23. Conrad Roset: el ilustrador de las musas de acuarela | Blog [Internet]. Domestika. [citado 15 de abril de 2018]. Disponible en: <https://www.domestika.org/es/blog/547-conrad-roset-el-ilustrador-de-las-musas-de-acuarela>
24. Fuentes J. El Hurgador [Arte en la Red]: Sunga Park [Acuarelas] [Inter-

net]. El Hurgador [Arte en la Red]. 2015 [citado 20 de abril de 2018]. Disponible en: <http://elhurgador.blogspot.com.es/2015/07/sunga-park-acuarelas.html>

25. García Á. El inquietante universo onírico de Paul Delvaux. El País [Internet]. 24 de febrero de 2015 [citado 20 de abril de 2018]; Disponible en: https://elpais.com/cultura/2015/02/23/actualidad/1424715739_671642.html

26. Miró FJ. Pinturas | Clasificación de obras de Joan Miró | Catálogo de obras [Internet]. Fundació Joan Miró. [citado 20 de abril de 2018]. Disponible en: <https://www.fmirobcn.org/es/coleccion/catalogo-obras>

27. ¿Eres tú, Magritte? [Internet]. [citado 20 de abril de 2018]. Disponible en: <http://www.elcultural.com/noticias/arte/Eres-tu-Magritte/11081>

28. About me [Internet]. kelogloops. [citado 21 de abril de 2018]. Disponible en: <https://kelogloops.com/about/>

29. Conrad Roset serie musas - Buscar con Google [Internet]. [citado 21 de abril de 2018]. Disponible en: https://www.google.es/search?rlz=1C1ASUM_enES753ES753&biw=1920&bih=987&tbm=isch&sa=1&ei=aVHbWsGIB8r8Upm7t3A&q=conrad+roset+serie++musas&oq=conrad+roset+serie++musas&gs_l=psy-ab.3...3818.3818.0.4566.1.1.0.0.0.86.86.1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.DAWnHXGGq7I#imgdii=Tee3MQBNw2w49M:&imgsrc=i1-bRN2_wAIMpM:

30. DELVAUX, Paul [Internet]. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. [citado 21 de abril de 2018]. Disponible en: <https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/delvaux-paul>

31. Print Paula Bonet - Llorar mares y que se te queden dentro [Internet]. Gnomo. [citado 21 de abril de 2018]. Disponible en: <https://gnomo.eu/products/print-paula-bonet-ballena>

32. Print Paula Bonet - Respirar els núvols [Internet]. Gnomo. [citado 21 de abril de 2018]. Disponible en: <https://gnomo.eu/products/print-paula-bonet-nuvols>

33. Print Paula Bonet - Un nudo en la garganta [Internet]. Gnomo. [citado 21 de abril de 2018]. Disponible en: <https://gnomo.eu/products/print-paula-bonet-un-nudo-en-la-garganta>

34. Sunga Park [Internet]. [citado 21 de abril de 2018]. Disponible en: <http://www.parksunga.com/about.html>

35. Sunga Park [Internet]. [citado 21 de abril de 2018]. Disponible en: http://www.parksunga.com/watercolor_a2.html

36. Watercolor [Internet]. kelogloops. [citado 21 de abril de 2018]. Disponible en: <https://kelogloops.com/watercolor/>

37. Cómo hacer un Atrapasueños - Dreamcatcher - YouTube [Internet]. [citado 3 de junio de 2018]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=AMvy6g4Lvqg>

38. Kraken. LITTLE NEMO: Regreso a Slumberland [Internet]. ArteCómico. [citado 10 de junio de 2018]. Disponible en: <https://artecomico.cubava>.

cu/2015/11/04/regreso-de-un-gran-clasico-de-principios-del-siglo-xx-little-nemo/

39. Las mejores portadas del rock: Yes, «Tales from the topographic oceans» [Internet]. Efe Eme. 2013 [citado 10 de junio de 2018]. Disponible en: <http://www.efeme.com/las-mejores-portadas-del-rock-yes-ales-from-the-topographic-oceans/>

10. ANEXO

10.1. DETALLE DE LAS ILUSTRACIONES

Detalle ilustración *Acuario*

Detalle ilustración *Accidente de tren*

Detalle ilustración *Explosión en el tren*

Detalle ilustración *Acuario*

Detalle ilustración *Orca y jaula*

Detalle ilustración *Fantasma en el baño*

Detalle ilustración *Visita de la bruja*

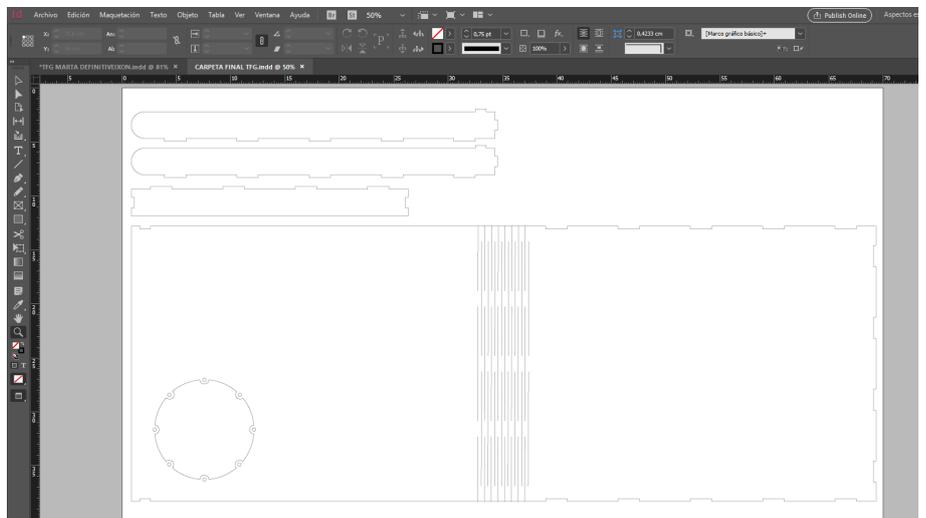

Detalle ilustración *Parálisis del sueño*

Detalle ilustración *Caer al abismo*

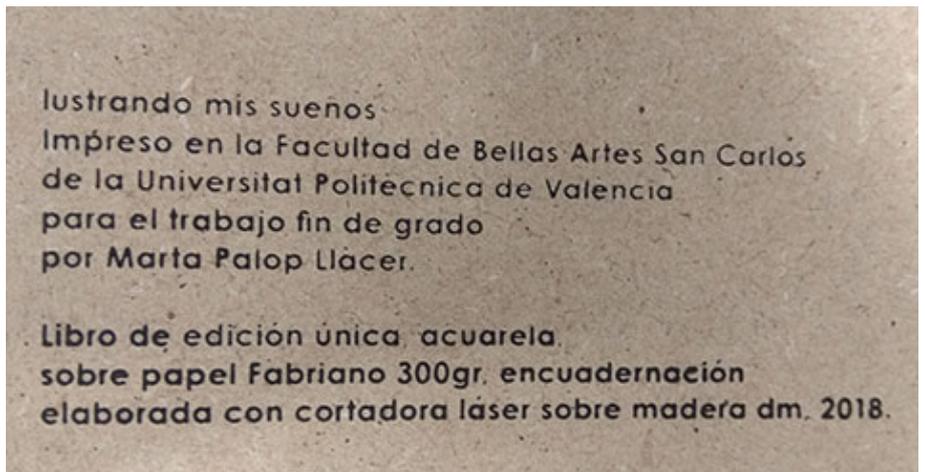
10.2. DETALLE DE LA CREACIÓN DE LA CARPETA

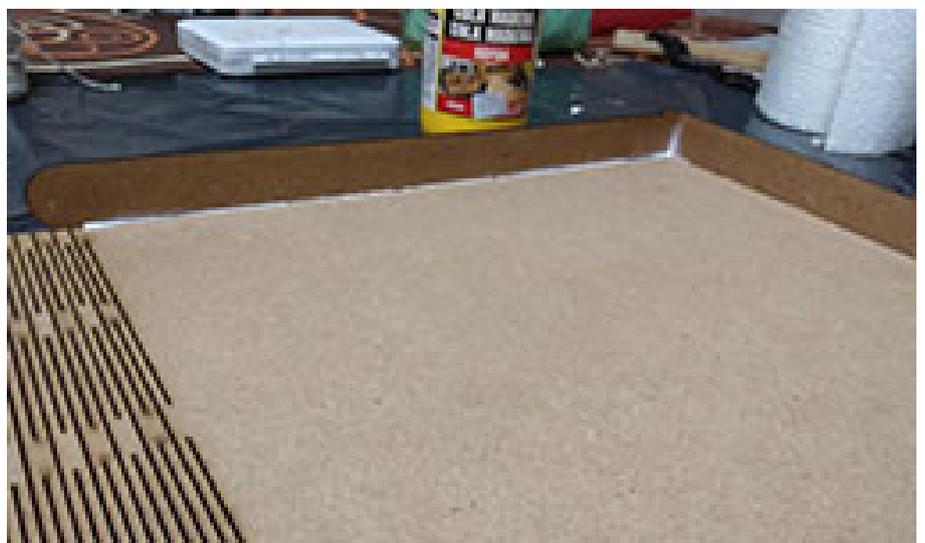
Diseño carpeta en "Adobe InDesign"

Carpeta cortándose

Estampación del colofón

Piezas de la carpeta pegadas

10.3. RESULTADO FINAL

Interacción con el libro de artista

Interior del libro de artista