

TFG

EL VIAJE DE LOS SUEÑOS

LA CIANOTIPIA COMO EXPRESIÓN DE LAS EMOCIONES DEL MUNDO ONÍRICO

Presentado por Celia Caparrós Durán
Tutora: Amparo Berenguer Weiden

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2018-2019

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

**UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES**

RESUMEN

“El viaje de los sueños” emplea la cianotipia como medio de expresión de las emociones que el mundo onírico provoca.

El trabajo es una traducción plástica de los sentimientos y emociones que se experimentan cuando se sueña. Se trata de hacer un libro de artista como testigo de dichas sensaciones, ya que cada uno sueña diferente. Así pues, se plasman los sentimientos para que cada uno vea reflejado el sueño que le ha provocado dichos sentimientos. Mediante la fotografía y la cianotipia como herramientas de expresión, se retratarán estas inquietudes e interpretaciones.

PALABRAS CLAVE

Sueños, fotografía, cianotipia, libro de artista, onírico, emociones.

SUMMARY

"The journey of dreams" uses cyanotype as a way to express the emotions that the dream world provokes.

The work is a plastic translation of feelings and emotions that are experienced when you dream. It is about making an artist's books a witness of these sensations, because everyone dreams different things. The feelings are reflected so that each one sees reflected the dream that has caused these feelings. Through photography and cyanotype as expression these concerns and interpretations will be portrayed.

KEYWORDS

Dreams, photography, cyanotype, artist's book, dreamlike, feelings.

AGRADECIMIENTOS

Muchas gracias a Carmen Razola, maravillosa amiga, por ayudarme tanto durante todos estos años.

A Andrea Rguez, por haberse implicado tanto o más y haberme enseñado lo bonita que es.

A Luz, a Marina y a Moisés por haberme aportado, ayudado y querido tanto este año.

A Alejandro Rodríguez León, por haber sacado tiempo para mí.

A Blanca, por su paciencia y por su brillo.

Y, a mi familia por apoyarme siempre.

INDICE

1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	6
2.1. Objetivos	6
2.2. Metodología	7
3. MARCO TEÓRICO Y REFERENTES	8
3.1. Marco Teórico	8
3.1.1. <i>Mapa Conceptual</i>	8
3.1.2. <i>Simbolismo,</i> <i>Psicología e interpretación de los sueños</i> <i>y representación de los colores</i>	10
3.1.3. <i>Fotografía y Cianotipia</i>	15
3.1.4. <i>Libro de Artista</i>	17
3.2. Referentes	18
3.2.1. <i>Los caprichos de Goya</i>	18
3.2.2. <i>Anna Atkins</i>	19
3.2.3. <i>Process Arts o Arte Procesual</i>	19
3.2.4. <i>Salvador Dalí</i>	20
3.2.5. <i>Joan Fontcuberta</i>	20
3.2.6. <i>Joshua McQuary</i>	21
4. MARCO PRÁCTICO	22
4.1. Aproximación a la idea	22
4.2. Procesos técnicos	24
4.2.1. <i>Proceso técnico de las imágenes</i>	24
4.2.2. <i>Proceso técnico de la cianotipia</i>	25
4.2.3. <i>Proceso libro de artista</i>	26
4.3. Obra	27
4.3.1. <i>Al abismo</i>	27
4.3.2. <i>Más alto que no te escucho</i>	28
4.3.3. <i>No huyas</i>	30
4.3.4. <i>Desconocer lo conocido</i>	31
4.3.5. <i>Libro de artista</i>	32
5. CONCLUSIONES	35
6. REFERENCIAS	36
7. ÍNDICE DE FIGURA	39

1. INTRODUCCIÓN

La realización de este proyecto viene motivada por la inquietud de los sentimientos y de las emociones aplicado al mundo onírico. El inconsciente se ve reflejado en el mundo de los sueños y se ha querido plasmar esos miedos, inquietudes, adversidades, ansiedades, problemas, que se muestran cuando se sueña. Es por ello que se ha le ha dado importancia a los sentimientos y las emociones, pues cada individuo lo sueña de forma diferente. Así pues, al transmitir esa aflicción cada uno es capaz de visualizar ese sueño que le hizo sentir esas emociones.

Se tratará de exponer una serie de imágenes realizadas con una cámara fotográfica y plasmadas finalmente con la técnica de la cianotipia, en un libro de artista que guie al espectador a ese sentimiento apoyado con una parte escrita y con las cianotipias.

Se ha elegido la cianotipia puesto que es una técnica que permite, por su textura y sus colores, acercarse al mundo onírico, de ensueño. Y se ha plasmado en un libro de artista ya que hace posible una lectura fácil y un mayor acercamiento al espectador.

Así pues, en este libro se encuentran una serie de sentimientos y emociones que permiten llevar a quien lo mire a sus propios sueños, acercándolo un poco más a su entendimiento, al mundo del inconsciente y adentrándose en lo más profundo de sí mismo para que de esa forma se comprendiera en su totalidad.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1. Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es la elaboración artística en torno al estudio de los sueños y las emociones que éstos provocan. Se quiere captar la atención del espectador con el fin de hacerle reflexionar y que observe detenidamente sus sueños y lo que estos tratan de decirle, ya sean miedos, adversidades, preocupaciones, angustias o inseguridades. Y con todo ello, se trata de mostrar la importancia de los sueños en el mundo del arte.

Los objetivos específicos del proyecto son:

- Mostrar de forma profunda el mundo onírico a través de técnicas fotográficas y de la cianotipia.
- Reflexionar sobre como los sueños interfieren en el arte.
- Crear símbolos e imágenes a través de los sueños.
- Transmitir las sensaciones, emociones y sentimientos a los que transportan algunos sueños cuando se duerme.
- Desarrollar los sueños como tema principal y que se reconozcan las sensaciones a través de los dibujos en las imágenes donde se puedan identificar las diferentes situaciones.
- Transportar a las personas, con dichas imágenes, a las sensaciones y sentimientos mostrados y plasmados en los sueños.
- Crear un libro de artista en el que se incluyan las obras con un pequeño texto que guíe al espectador.

De igual manera, se han querido mostrar los siguientes objetivos generales:

- Combinar diferentes técnicas.
- Transmitir sensaciones y sentimientos que ponen en duda lo que es real y lo que no lo es.
- Aplicar los conocimientos adquiridos durante el aprendizaje de la técnica de la cianotipia y la fotografía.
- Emplear la serie como técnica de narración.
- Aprender la técnica y elaboración del libro de artista.

2.2. Metodología

Para conseguir los objetivos deseados se han creado distintas series de cianotipias con diferentes enfoques. La serie es un elemento que, como estructura narrativa, ha ayudado a llevar a cabo el trabajo, ya que es un conjunto de conceptos de conceptos, ordenados a lo largo de un eje lógico y cronológico de sucesión. Así pues, como eje central los sueños, se ha realizado una serie de tres imágenes por cada tema que se ha llevado a cabo.

Se ha empleado la fotografía como medio expresivo, ya que se trata de capturar las emociones y las sensaciones que los sueños provocan y poder enseñar y mostrar dichos sentimientos. Pues son ellos los protagonistas de este trabajo, ya que se trata de transmitir y transportar al espectador a aquellas impresiones que le ha producido en algún momento el mundo onírico.

El libro de artista como medio por el que mostrar el conjunto de series de forma personal con una conexión sobre la misma idea. Se trata de que, al verse en dicho formato, de forma más íntima, cada espectador lo vea desde la visión personal. Así pues, es una manera de plasmar el conjunto haciendo hincapié tanto en las imágenes como en el texto para transmitir las sensaciones y emociones que transportarán al espectador a su experiencia propia.

La metodología que se ha realizado para la elaboración de este trabajo ha sido la siguiente.

Antes que nada, se comenzó por el interés hacia la técnica de Offset, comprobando que se podía mezclar fotografía con dicha técnica e intervenir en la imagen, así pues, se continuó con una búsqueda de información sobre esta técnica artística hasta dar con el objetivo de plasmar los sueños y sentimientos que estos producen.

Se ha reflexionado la forma de llevar a cabo la idea, los materiales que se emplearían y la realización, todo ello siendo fiel a lo que se quería mostrar.

Posteriormente, se ha llevado a cabo una documentación de las diferentes técnicas con las que se pueden realizar este trabajo, llegando a la conclusión de elaborarla con la fotografía y la cianotipia. Además de una documentación de libros, artículos y referentes relacionados con los sueños como: *Cianotipia: fotografía antigua y alternativa*, *Jung*, *Los caprichos*, etc. Estas lecturas y referentes han resultado de gran ayuda para poder entender y poder llevar a cabo los objetivos.

Se plasmó una primera idea con bocetos para conocer la forma más correcta en la que expresar el proyecto y además se realizó pruebas en otras técnicas como el Offset, para dar con el mejor procedimiento en el que llevar a cabo el proyecto.

Así pues, ha sido como se ha llegado a obtener un trabajo en el que se realiza una serie de obras que interpretan los sueños y los sentimientos.

3. MARCO TEÓRICO Y REFERENTES

3.1. Marco Teórico

“El viaje de los sueños” está formado por varias disciplinas de distinta naturaleza unidas por una misma temática. De esta manera, se ha recopilado información y datos de las diferentes materias que se han llevan a cabo.

3.1.1. Mapa conceptual

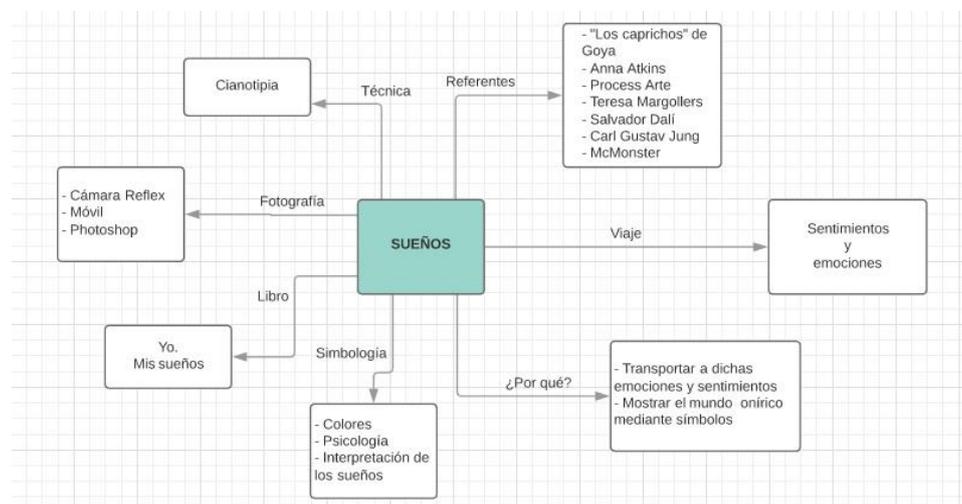

Fig. 1. Celia Caparrós. Mapa conceptual *El Viaje de los Sueños*. 2019

El proyecto se basa en los **sueños** como eje central. Se trata de un viaje al mundo onírico a través de las emociones y los sentimientos que estos transmiten mediante símbolos como los colores, la psicología que trata de abordarlos y las diferentes interpretaciones que existes de ellos.

Mediante un **libro de artista** se va a tratar de reflejar de una forma más personal los sueños y esos **sentimientos** que para cada sujeto pueden significar una cosa u otra. En dicho libro, se expondrán las diferentes series que se han

llevado a cabo mediante la fotografía, ya sea con una cámara réflex o una cámara de móvil. Cada imagen que se ha tomado se ha retocado mediante el programa Photoshop, se ha impreso y, como medio en el que plasmar las series, se ha empleado la cianotipia.

Los sueños son como una necesidad fisiológica que tiene el cerebro para eliminar tensiones y descansar. Todos los problemas o preocupaciones que se tengan afectan directamente al ánimo y al cerebro, así pues, los sueños son una forma de canalizar dichas tensiones y preocupaciones ya que es una forma de llegar al interior del ser y comprenderse a uno mismo en su totalidad. Se ha tratado de plasmar en todo momento los sentimientos de los sueños realizados, y no tanto el sueño en sí, ya que cada individuo lo puede soñar de diferente forma a otro. De esa manera, mostrando el sentimiento que provoca dicho sueño, el individuo, al verla, recordará a su manera, ese sueño que reflejaba esos sentimientos. Se tienen como mínimo cuatro sueños por las noches, a veces incluso más, y si no se recuerdan es porque el sueño ha sido muy profundo.

Así pues, los sueños son una ventana al interior de cada individuo, a las preocupaciones, a los sentimientos más profundos que, conscientemente, se escapan del alcance de individuo, pero que, sin embargo, el subconsciente es capaz de llegar a dichas situaciones.

El movimiento surrealista recoge estas inquietudes pues, fue André Breton, quien decía que la situación de postguerra exigía un nuevo arte que adentrara en lo más profundo del ser humano para que de esa forma se comprendiera en su totalidad. Así pues, el surrealismo trataba de plasmas por medio de formas abstractas o figuras simbólicas las imágenes de la realidad más profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños. Ernst, Tanguy, Magritte y Dalí se interesaban por la vía onírica, donde empleaban lo figurativo en sus obras y que exhiben un realismo fotográfico, pero totalmente alejadas de la pintura tradicional.

3.1.2. *Simbolismo, Psicología e interpretación de los sueños y representación de los colores*

Se trata como **simbolismo** un movimiento literario y artístico surgido en el siglo XIX en Europa, mayormente en Francia y Bélgica, pero también se manifestó dicho movimiento en otras naciones. Además, el simbolismo comprende a escultores y pintores. Los autores se oponían al realismo, por lo que se valían de la imaginación y no se basaban en la razón para crear su arte.

El simbolismo reivindica la búsqueda interior y la verdad universal, es por ello que se aprovecha de los sueños que, gracias a Freud, se conciben como medio de expresión de la realidad. Dicho movimiento se inclina hacia la espiritualidad, la fantasía, la intimidad, la subjetividad. Se expresan a través del color y de no quedarse solamente con la interpretación.

En cuanto a la pintura simbolista, empleaban los colores fuertes para resaltar el sentido onírico de lo sobrenatural. Respecto a la temática era subjetivo, irracional, no pretendían plasmar el mundo exterior sino el de sus sueños y fantasías. Así pues, la pintura se propone como medio de expresión del estado de ánimo, de las emociones y de las de las del individuo.

Respecto a la **psicología e interpretación de los sueños**, a lo largo del día se reciben millones de estímulos que llegan a través de los sentidos. Esos estímulos se convierten en información cuando el cerebro los procesa, de esa forma se obtiene una gran cantidad de información sensorial que resulta tanto valiosa como no, ya que el cerebro procesa y selecciona aquello que resulta interesante, importante o vital, mientras que lo irrelevante se descarta, para ser revisado a través del proceso del sueño.

El inconsciente es el gran depósito de esa información irrelevante que guarda convicciones, memorias y experiencias. Hace que, si se está preocupado por un problema, estando despierto, el inconsciente lo recuerde en los sueños. Incluso es probable que ayude a resolverlos.

Sigmund Freud, creador del psicoanálisis, publicó su libro en 1900 *“La Interpretación de los Sueños”*, donde introduce su estudio dentro de la ciencia moderna como expresión simbólica del inconsciente de los individuos. Esto produjo que se desarrollaran metodologías y la psicología analítica de Carl Gustav Jung es la que ha llegado a poner mayor énfasis a la interpretación de los sueños. Como decía Jung: *“Cuando se desea investigar la facultad del hombre*

para crear símbolos, los sueños resultan el material más básico y accesible para este fin.”¹

En el análisis de Jung, los sueños son considerados como productos creados por la naturaleza, es decir, que emanan de la fuerza creativa que se encuentra implícita en la conformación de las células, en nuestra piel y en las expresiones culturales y artísticas.

Para Carl Gustav Jung, esta fuerza creativa hace uso de las impresiones de aquello que se observa directa e indirectamente a lo largo del día y de las experiencias vitales para construir las imágenes y las historias de nuestros sueños.

Para Freud, lo inconsciente era el depósito de los deseos sexuales reprimidos de sus pacientes. Sin embargo, Jung prestó atención en que los delirios y alucinaciones de los pacientes psiquiátricos, que surgían de forma espontánea con historias, temáticas y personajes que guardaban similitud con las narraciones mitológicas a lo largo de la historia. Así pues, Jung argumenta que esta similitud es debido a una fuente creativa común que denominó *lo inconsciente colectivo*. Para él los sueños y los delirios son expresiones simbólicas de patrones universales de comportamiento.

Jung crea los arquetipos, que son los que se encargan de regular, de integrar y promocionar el desarrollo psíquico. También son vertederos y aquellos que llevan la sabiduría común a toda la humanidad.

Según Jung, los complejos son un conjunto de ideas y pensamiento con una carga afectiva que se forman por experiencias personales relacionadas con la temática de algún arquetipo. Así pues, los complejos constituyen nuestra psique y son como sub-personalidades que, dependiendo de las circunstancias internas y/o externas, se activan. De esta forma, una emoción como los celos, la envidia, el miedo al fracaso o al éxito, surgen a partir de un complejo. Estos complejos se personifican en los sueños como personajes y situaciones que representan aspectos de cada uno mismos. De este modo, los sueños son una dramatización del viaje hacia el interior de cada uno y de conocerse.

Las ideas de Jung dicen que los sueños nos permiten acceder al significado simbólico de nuestras experiencias vitales. Éstos tienen la función de integración y evolución psíquica, para que ésta mantenga el equilibrio de los elementos.

¹ JUNG, C. *El hombre y sus símbolos*. Barcelona: Paidós, 1995.

Así pues, Jung velaba por el conocimiento profundo, los complejos y lo paradójico que resultaban las imágenes. Trataba de descubrir los significados, las diferentes situaciones, las experiencias vitales y mantener un equilibrio del conjunto.

Como Carl G. Jung dice: *“Llamamos simbolismo a un término, un nombre o una imagen que puede ser conocido en la vida diaria, aunque posea connotaciones específicas además de su significado corriente y obvio”*²

En cuanto a los tipos de sueños que existen, durante siglos se ha pensado que los sueños era un medio entre el mundo terrenal y el de los dioses. La humanidad siempre ha tenido un gran interés en la interpretación de los sueños. A partir de Sigmund Freud y Carl Jung fue cuando se propusieron diferentes teorías y estudios sobre ellos. Una de las teorías neurobiológicas del sueño es la “hipótesis de la activación-síntesis” que dice que los sueños no significan nada, que simplemente son impulsos eléctricos cerebrales que recurre a pensamiento al azar e imágenes de la memoria. Sin embargo, se ha investigado y se han propuesto numerosas teorías a cerca de los sueños. Lo que vemos y experimentamos en ellos no tiene por qué ser real, pero las emociones que sentimos sí lo son.

Hay distintas variantes de sueños, por ejemplo, los sueños recurrentes. Estos son aquellos que una vez has soñado con algo, puede aparecer por días, semanas o meses. Son difíciles de descifrar, pero se dice que suelen a aparecer en periodos de depresión, angustia o de emociones descontroladas. Éstos son capaces de convertirse en pesadillas. Y tienen un propósito, pero esto se debe interpretar cada uno mediante el autoanálisis.

Otra forma de sueño son los sueños astrales. Éstos implican el encontrarse en un estado de meditación y, de forma consciente, mover el cuerpo astral fuera del cuerpo físico y viajar alrededor del plano astral. Estos sueños permiten observar las cosas desde otra perspectiva y son útiles para trabajar situaciones que son difíciles de afrontar en la vida cotidiana.

El plano astral permite llegar a conocer a la persona que se es en realidad a nivel emocional. De esta forma ofrece una visión a una parte de la persona que permanece oculto al tratar con el plano físico.

Se sabe también de los sueños lúcidos, que son conscientes o capaces de controlar los sueños y donde lo que se siente, se escucha, se ve es tan auténtico como la vida real.

² *ibíd*

Éstos se producen cuando se es consciente de que se está soñando. En los sueños normales, la consciencia de uno mismo se apaga, en los lúcidos el cerebro cambia a modo de vigilia durante el sueño.

En los sueños lúcidos se activan las partes del cerebro que normalmente en los sueños no lo están. Estos sueños representan un estado del cerebro entre el sueño REM y estar despierto.

Las personas que tienen estos sueños son capaces de influir y cambiar la dirección y la historia del sueño y se puede variar de un sueño común a un sueño lúcido.

Otro sueño son los premonitorios. Éstos pueden venir en términos simbólicos o como evento de flujo en tiempo real, es decir, que suceda a minutos, días o tiempo después.

Cuando se experimentan estos sueños o visiones se tiene que tratar de encontrar puntos en común entre las construcciones imaginarias, emocionales o lógicas. Hay sueños premonitorios que se cumplen inmediatamente y otros que se cumplen durante periodos variables.

Son conocidos también los sueños vividos, que son aquellos que se sienten totalmente reales, de que se está viviendo lo que se está soñando. Normalmente, después de haber tenido estos sueños, se despierta con gran asombro por el nivel de realidad que se sintió mientras se dormía.

Los sueños son una acumulación de lo sucedido durante el día o de lo acontecido, pensamientos, preocupaciones y sentimientos, es por ello que, a veces, se puede percibir como si realmente sucediera lo que se ha soñado.

Existen diferentes opiniones con respecto a la interpretación de los sueños. Algunos expertos dicen que los sueños no tienen relación con las emociones o pensamientos. Otros, sin embargo, que reflejan los sentimientos más profundos, los temores, preocupaciones y que si se pueden interpretar, se puede ser capaz de profundizar en uno mismo.

Hay sueños que son similares para un amplio grupo de personas, como el de ser perseguido, el de caer, etc. Este tipo de sueños son causados por una tensión o ansiedad. Pero, aunque el sueño sea similar, el significado y la razón del sueño es único para cada individuo.

En cuanto a la **representación de los colores como transmisor de emociones**, ¿se sueña en blanco y negro o a color?

Los psicólogos han descubierto que la mayoría de las personas tienen sueños a color, pero no todos. Esto se debe a la influencia de la televisión, pues antiguamente, se veían en blanco y negro. De ahí que la mayoría de las personas mayores y/o ancianas sueñen en estos dos colores, sin embargo, los jóvenes de hoy en día sueñan a color. Ahora bien, ¿cómo puede ser que, aunque hayan pasado años, aun sigan soñando las personas mayores, habiendo estado expuestas a las televisiones a color, en blanco y negro? También tiene un significado el soñar en blanco y negro y es que se necesita ser más objetivo y analizar mejor el tema sobre el que se trata en el sueño

En cuanto a los colores, estos tienen la capacidad de influir sobre la psiquis, pues provocan reacciones y emociones diferentes según la persona que los vea. Cada tono envía una vibración diferente con su particular fuerza y su carga que estimula ciertas reacciones nerviosas y psíquicas.

En la alquimia se puede observar el simbolismo de los colores: el verde es disolvente; el rojo y el blanco principios activos del azufre y del mercurio. Los Mayas y en la antigua China usaban distintos colores para designar los puntos cardinales. En el Renacimiento se les asignaron colores a los planetas, a los metales y a los escudos de la nobleza.

El amarillo u oro, virtud, prestigio, entendimiento; blanco y plata, pureza, inocencia y alegría; rojo, ansia, amor, sangre, furia; azul, constancia, lealtad; negro, tristeza, peligro; verde, libertad, salud, esperanza y un largo etcétera de colores que se han adentrado en la cultura mostrando los diferentes símbolos y emociones que son capaces de transmitir.

3.1.3. Fotografía y Cianotipia

La fotografía constituye un ejercicio científico y artístico de primer orden. Por ella, vivimos más, porque miramos más y mejor. Gracias a ella, el registro fugitivo de nuestros recuerdos conviértese en copioso álbum de imágenes... La vida pasa, pero la imagen queda.
Santiago Ramón y Cajal, "Los encantos de la fotografía", 1912.³

Tal y como se conoce hoy la palabra **fotografía** la empleo por primera vez en 1839 Sir John Herschel. Dicha palabra viene del griego: foto "phos" (luz) grafía "graphis" "graphos" (escritura). Así pues, se quería capturar la realidad y el momento. A finales del siglo XVI se conocía el funcionamiento de la cámara, pero no como se podía capturar y preservar la imagen

Luis Jaime Daguerre fue quien inventó las pinturas llamadas dioramas, que cambiaba los efectos de luz a veces iluminando por delante y otras por detrás, hacía 1829, Nicephore Niepce y Daguerre comprueban que una placa de plata expuesta a la acción de los vapores de yodo, se cubre de una superficie sensible de yoduro de plata que se impresiona por la acción de la luz. Esta alteración a penas se puede apreciar, pero puede revelarse sometiéndola a la acción de vapores de mercurio, y la imagen puede fijarse disolviendo en cianuro de potasio el exceso de yoduro de plata inalterado.

El fotograma más antiguo que se conserva es de una imagen obtenida en 1826 con la utilización de una cámara antigua y un soporte sensibilizado mediante una emulsión química de sales de plata

Así pues, en el siglo XIX se empleaba, como fuente lumínica para la exposición, los rayos solares.

Para recoger mejor información sobre la **cianotipia**, se ha investigado e indagado en el libro de Peter Mrhar. *Cianotipia: Fotografía antigua y alternativa*.⁴

³Texto extraído de "Los apuntes a un álbum de familia" de Pedro Vicente. Más información <https://revistafakta.wordpress.com/2014/07/05/apuntes-a-un-album-de-familia-por-pedro-vicente/>

⁴ MRHAR, Peter. *Cianotipia: fotografía antigua y alternativa*. United States. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014

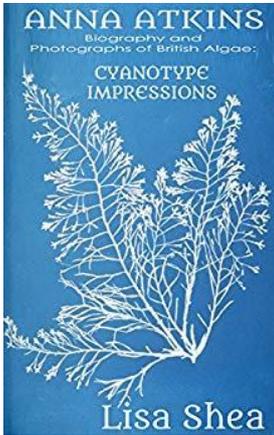

Fig. 2. Anna Atkins.
Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions.
1843.

La cianotipia es un procedimiento fotográfico monocromático de color azul Prusia llamado cianotipo o blue print, inventada por Sir John Herschel, un conocido astrónomo y matemático inglés que también investigó en áreas relativas a la química, la botánica y la fotografía, en 1842. Dio con esta fórmula en su búsqueda por encontrar un sistema con el que poder copiar sus notas.

Anna Atkins, discípula de Herschel, comenzó a elaborar en 1843 con el uso de la cianotipia, un compendio de algas de las islas británicas en el que trabajó y publicó bajo el título *“Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions”*

A partir de 1880, con la cianotipia se imprimió sobre papel, madera, piel, cerámica y fibra textiles, además se utilizó para la reproducción de dibujos de arquitectura e ingeniería. Entre 1890 y 1900, muchos utilizaban el papel cianotópico, que se fabricaba industrialmente para hacer pruebas de sus instantáneas. Después ya solo se ha empleado como proceso alternativo de expresión artística.

Dicha técnica se basa en la sensibilidad a la luz de sales férricas: el ferricianuro potásico y el citrato férrico amoniacal. Y su proceso consiste en impregnar un papel con la sustancia fotosensible, colocar entre el papel y la luz un negativo o fotolito⁵ y exponerlo a la luz. Puede ser luz solar o insoladora.

Para obtener una buena emulsión, se debe mezclar en igual cantidad una solución al 8% de ferricianuro de potasio y una solución al 20% de citrato de amonio y hierro con agua destilada.

- Citrato férrico amoniacal (verde).....20 gr.
- Agua destilada.....100 cc.

- Ferricianuro de potasio.....8 gr.
- Agua destilada.....100 cc.

El citrato férrico amoniacal verde es un producto higroscópico⁶ y por lo tanto se debe conservar herméticamente.

De esta forma, se mezclan ambas soluciones, se aplica en una superficie, ya sea papel, tela, etc. y se deja secar en la oscuridad. Una vez seco, con la misma luz solar o luz ultravioleta, el químico reacciona estampando la foto en el

⁵ Fotolito: Cliché fotográfico de un original que se usa en ciertas formas de impresión como el huecograbado. (Real Academia Española, 2001, 22ª ed)

⁶ Higroscopicidad: Propiedad de algunas sustancias de absorber y exhalar la humedad según el medio en el que se encuentran. (Real Academia Española, 2001, 22ª ed)

Fig. 3. Citrato ferrico amoniacal y Ferricianuro de potasio.

soporte. En el momento la imagen se ha plasmado correctamente, el soporte se limpia en agua. Dando, de esta forma como finalizado el proceso.

3.1.4. Libro de Artista

El libro de artista aparece en el siglo XX, formando parte de las vanguardias artísticas, pues pretendían acercar el arte al ciudadano de a pie. Los primero en producir fueron los surrealistas, los cercanos al Pop Art y el Arte conceptual. Cuenta con parámetros nuevos, diferenciándolo de las obras literarias, de la escultura o de la pintura. Así pues, se consideró un género interdisciplinario hasta que se convirtió en un nuevo género artístico.

De esta forma, es una pieza de arte en si misma que se muestra en formato de libro realizada por un artista plástico o poeta visual controlando en todo momento la edición de su obra. No tienen una forma exacta de mostrarse, ni de cómo se debe hacer, ni una disciplina exacta. Es por ello que hay una gran libertad, creatividad y variación entre cada obra. Ahora bien, en el libro de artista, las imágenes y los textos coexisten conjuntamente.

Para este proyecto el libro de artista permite una fácil lectura de las imágenes y los textos que en él aparecen de cada serie que se ha realizado. Además de ello, da forma a la combinación de distintos lenguajes que coexisten conjuntamente en el proyecto y ayuda se provoque en el espectador emociones y sentimientos que solo aparecen cuando dormimos por su libertad a la hora de realizar el libro.

Así pues, este proyecto se acoge en distintas disciplinas y modos de plasmar y mostrar sentimiento y emociones: los colores, la búsqueda interior, los sueños como método de esa búsqueda, el soporte en el que se plasman las imágenes y en el que se presenta.

3.2. Referentes

La elaboración de este trabajo, teniendo en cuenta la serie llevada a cabo mediante el ámbito de la cianotipia, caben destacar distintos referentes que se han tenido en cuenta a la hora de abordar tanto el tema, como la técnica o como inspiración para que se pudiera abordar el trabajo. Cada uno de ellos alude a un aspecto fundamente en el trabajo.

3.2.1. Los caprichos de Goya

Se trata de una serie de 80 grabados realizados por el pintor Francisco Goya en representación, satírica, de la sociedad española a finales del siglo XVIII.

Goya concibió inicialmente esta serie de grabados como *Sueños* y no como *Caprichos*, pero en un momento dado decidió cambiar el nombre a la palabra *Capricci*, que empleó Jacques Callot en sus estampas y Giambattista Tiepolo para denominar imaginaciones de la realidad.

Dichos grabados aportan un alto simbolismo al trabajo que se ha realizado ya que se emplea una técnica y una manera de expresar la realidad en forma de sueño que aporta mucho significado a lo que se ha realizado. Además, de la deformación de los personajes que se plasma, la visión deformada, moderna, muestra la realidad, crítica al sistema, e introspección. Cabe añadir que transmite una serie de sensaciones y emociones según el grabado que se vea. Así pues, tanto las emociones, sensaciones y simbolismos que Goya emplea en esta serie, se toman como referencia para este trabajo.

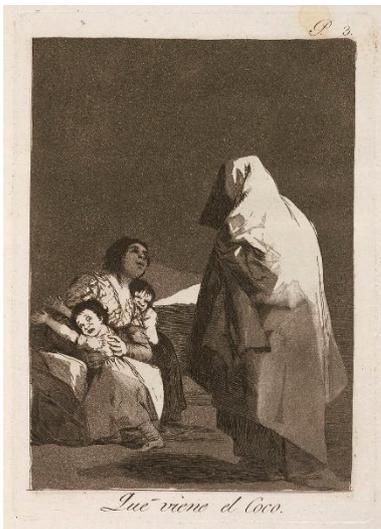

Fig. 4. Francisco Goya. Serie Los Caprichos: 3.- *Que viene el coco*. 1799.

Fig. 5. Francisco Goya. Serie Los Caprichos: 13.- *Están calientes*. 1799.

Fig. 6. Francisco Goya. Serie Los Caprichos: 64.- *Buen viaje*, 1799.

Fig. 7. Francisco Goya. Serie Los Caprichos: 72.- *No te escaparás*, 1799.

3.2.2. Anna Atkins

Anna fue una fotógrafa, ilustradora y botánica inglesa que se interesó por el método de Herschel y decidió dedicar casi una década a realizar cianotipias de especímenes botánicos. Se transformó en una pionera de la fotografía y en la primera persona en publicar un libro con ilustraciones fotográficas.

De esta forma, se ha tomado como referente por ser la pionera en cuanto a sus trabajos, por emplear la cianotipia y por el trabajo empleado en su cuaderno de campo realizado con el fin de enseñar y mostrar sus ilustraciones. Cabe destacar su trabajo más como artista que como bióloga.

Fig. 8. Anna Atkins. Imagen de archivo.

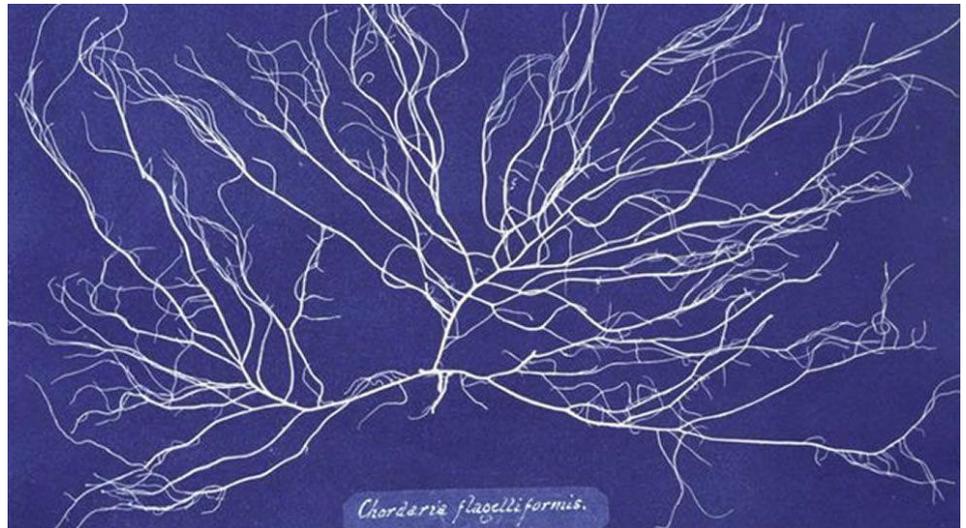

Fig. 9. Anna Atkins. Série *British Algae*. 1850

3.2.3. Process Arts o Arte Procesual

El Process Art o Arte en Proceso es una forma de ver el mundo y sentimiento creativo donde la obra final no es el centro, es decir, lo que realmente importa no es el objeto final sino el proceso que te ha llevado a ello, como la búsqueda, la recopilación, la elaboración, etc. Por lo tanto, el arte se ve como un viaje creativo o proceso, más que como el producto acabado.

Así pues, se ha tomado como referente pues ha aportado al proyecto la reflexión, la búsqueda de símbolos y de los sueños, adentrarse en ellos para observarlos más de cerca y poder plasmar los sentimientos y emociones que estos pueden transmitir. Además, se ha llevado a cabo un proceso de recogida de sueños y la metamorfosis que va sufriendo éste. De esta forma, este referente ha aportado la elaboración y la transformación.

Fig. 10. Bernard Cohen. *Floris*. 1964

3.2.4. Salvador Dalí

Dalí fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX, además se considera uno de los mayores representantes del surrealismo. Sus obras se caracterizan por su minuciosidad en el detalle, así pues, muestra de una manera inconsciente la realidad misma del artista como la vida y la muerte o lo real de lo imaginario. Pues fue uno, dentro del movimiento surrealista, que más representó el mundo onírico dentro de su obra. Además de todo ello, su obra se relaciona con los principios del psicoanálisis de Sigmund Freud.

Así pues, se ha tomado como referente su metodología a la hora de representar minuciosamente los detalles, el simbolismo y el mundo onírico, además de la forma inconsciente de lo que es real o lo imaginario.

Fig. 11. Salvador Dalí. *La tentación de San Antonio*. 1946

3.2.5. Joan Fontcuberta

Joan Fontcuberta es un artista, docente, ensayista, crítico y promotor de arte español especializado en fotografía.

Su obra se inscribe en una línea crítica de la concepción de la fotografía como evidencia de lo real. Así pues, su trabajo pone en duda la verdad que se le otorga a las imágenes fotográficas, es decir, duda de su veracidad.

De esta forma, se toma como referente ese posicionamiento de hacer dudar a través de la fotografía de lo que es real o de lo que las imágenes nos muestran, pues resulta necesario cuando se trata de los sueños y sus sentimientos.

Fig. 12. Joan Fontcuberta.
Imagen de archivo.

3.2.6. Joshua McQuary

Joshua McQuary, conocido como mc_monster⁷ en su cuenta de Instagram donde muestra videos e imágenes de sus obras, es un artista que mezcla acuarelas y resaltadores con los que crea mundos surrealistas a través de la naturaleza, ciencia ficción, cuerpos tanto de mujeres como de hombres. Así pues, combina estos temas y crea mundos propios de aventuras psicodélicas.

De esta manera, se ha tomado como parte de uno de los referentes por la creación de esos mundos casi oníricos y sus personajes, transmitiendo una serie de sentimientos y emociones que solo se pueden sentir observando dichas creaciones.

Fig. 13. Joshua McQuary. A Midnight Stroll. 2019.

Fig. 14. Joshua McQuary. Teamwork Makes the Dream Works. 2019.

⁷ Página de colecciones de McMonter

<https://genuinelywhatever.com/collections/mcmonster/products/teamwork-makes-the-dream-work-by-mcmonster>

4. MARCO PRÁCTICO

4.1. Aproximación a la idea

Los sueños son una ventana al interior de cada individuo, las preocupaciones, los sentimientos más profundos que, conscientemente, se escapan del alcance de la persona, pero que, sin embargo, el subconsciente es capaz de llegar a dichas situaciones.

De esta forma, el nacimiento de este proyecto surge por medio del estímulo e interés de los sueños y reflejar lo que se reflejan en ellos, es decir, mostrar de forma consciente las situaciones inconscientes que el cerebro crea por las tensiones y emociones acumuladas.

Se comenzó a plasmar la idea, de una forma no tan específica, con las planchas de offset. En ellas intervenía de forma manual, es decir, previamente las imágenes se imprimían en poliéster y se dibujaba directamente en ellas.

Fig. 15. Celia Caparrós. Imagen impresa en poliéster e intervenida. *Autobús*. 2018.

Fig. 16. Celia Caparrós. Imagen impresa en poliéster e intervenida. *Mírame*. 2018.

Fig. 17. Celia Caparrós. Imagen impresa en poliéster e intervenida. *Déjate*. 2018.

Fig. 18. Celia Caparrós. Imagen impresa en poliéster e intervenida. *Callejón*. 2018.

Una vez se ha intervenido en las imágenes, se va al cuarto de insolar, donde se encuentra la máquina de insolar. En ella se introduce la pancha con las imágenes pegadas en un acetato, se enciende la máquina y se pone el tiempo que se va a encontrar la plancha expuesta con las imágenes. Una vez ese tiempo ha pasado, se pasa a las máquinas donde se entinta la plancha, se coloca el papel y se plasma la imagen entintada en el papel.

Así pues, la idea se fue desarrollando cuando se descubrió a Carl Jung, ya que sus ideas, teorías e investigaciones fueron clave para el desarrollo del trabajo. De esa forma se llevó desde otro punto de vista y mediante otra técnica. Pues el eje central se transformó en querer acceder al significado simbólico de nuestras experiencias vitales. Para ello se varió a una serie de tres imágenes y no a una sola, para que de esa forma uno se pudiera identificar en ellas, pues no es lo mismo una sola imagen que una serie de secuencias que pueden relacionarse más al proceso del sueño. Se centró también los temas que se tratarían mediante la introspección y la investigación de los sueños, es decir, se fueron eligiendo diferentes tipos de sueños o sensaciones comunes que se han podido tener en algún momento a la hora de soñar, de ese modo se hacía más fácil prestar atención a cómo hacer las fotos.

Se realizaron diferentes bocetos de las imágenes que se iban a querer tomar para plasmar ese sueño y esas sensaciones.

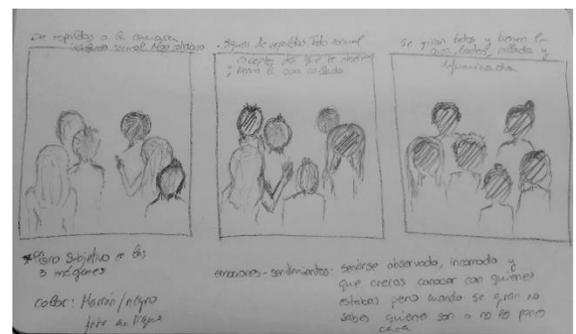
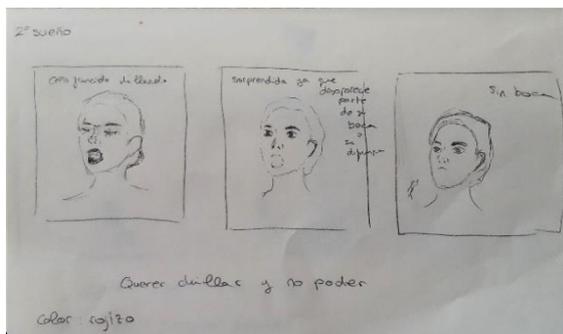
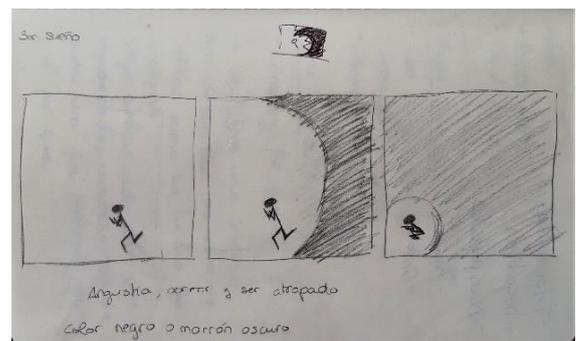
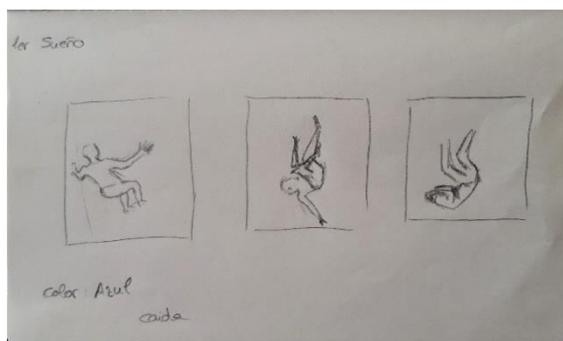

Fig. 19. Celia Caparrós. Boceto *Al Abismo*. 2019.

Fig. 21. Celia Caparrós. Boceto *Más alto que no te escucho*. 2019.

Fig. 20. Celia Caparrós. Boceto *Desconozco lo conocido*. 2019.

Fig. 22. Celia Caparrós. Boceto *No huyas*. 2019.

En fotografía y procesos gráficos se ha descubierto que el manejo de la cianotipia era el mejor procedimiento en el que desarrollar la idea mediante el lenguaje fotográfico empleando como un libro en el que mostrar las imágenes.

4.2. Procesos de Trabajo.

A continuación, se va a presentar los diferentes procesos técnicos que se han llevado a cabo para realizar las técnicas y las diferentes series que se han llevado a cabo.

4.2.1 Proceso técnico de las imágenes

La fotografía nace como respuesta a la inquietud del ser humano por registrar su contexto de modo más fiel e instantáneo posible.

Hoy en día los tiempos han cambiado mucho y con los avances tecnológicos se pueden retocar y transformar las imágenes como se quiera. Así pues, las imágenes de este proyecto se han tomado con una cámara digital, una Canon 700D con una cámara de 18 MP y con el móvil, un Samsung con una cámara de 13 M. Previamente se han estudiado los lugares y el cómo se quería la foto para poder llevarla a cabo de la forma más precisa posible, todo ello para poder transmitir aquello que se desea.

Una vez las imágenes ya han sido tomadas, se emplea tiempo en examinar cuales son las más idóneas para la serie. Se eligen tres fotos por serie. Cuando ya se hayan decidido las imágenes, deben ser pasadas antes por el Photoshop para ser retocadas. Según la serie se ha llevado un proceso diferente.

Así pues, las imágenes llevan un proceso de trabajo previo con el que llegar a lo que se quiere plasmar para poder transmitir los sentimientos y emociones que se pretenden.

4.2.2 Proceso técnico de la cianotipia

En esta parte del proceso se va a hablar de cómo se ha llevado a cabo la elaboración y el proceso de la cianotipia en las imágenes que se han querido plasmar.

La cianotipia trata de mezclar el citrato férrico, producto que absorbe y exhala la humedad según el medio en el que se encuentre, por lo que se debe conservar herméticamente. Y el ferricianuro de potasio, soluble al agua y que muestra fluorescencias verdes-amarillas. Ambos componentes se mezclan con agua destilada, dando como resultado el material necesario para realizar cianotipias. Ahora bien, para obtener una buena conservación del producto, se deben guardar de forma separada en unos botes bien tapados para que no les de la luz y una vez se vaya a realizar una cianotipia, mezclar ambos productos en otro bote tapado con la misma medida de citrato que de ferricianuro. Y a la hora de su uso verterlo en un recipiente cómodo en el que se pueda meter el pincel o la brocha.

Para este proyecto, se ha partido siempre de un fotolito digital: un archivo obtenido con una cámara digital o una imagen escaneada. Dicha imagen se trata en el ordenador modificando la escala de grises e invirtiendo la imagen para ponerla en negativo, es decir, donde esté el negro se verá el blanco. Así pues, una vez la imagen se ha tratado, se imprime en acetato, formado por celulosa y ácidos en forma de folio transparente.

El proceso consiste en emulsionar el papel con la sustancia fotosensible que se ha preparado previamente mezclando ferricianuro potásico y el citrato férrico amoniacoal (Fig. 23). Para dicha emulsión se utilizará un pincel plano. Se debe tener en cuenta que, al ser un componente fotosensible, se debe impregnar el papel con la sustancia siempre en la oscuridad.

Una vez seco, se interpone entre el papel y la luz el negativo o fotolito en el que estará impresa la imagen que se desee transferir. Se coloca el papel y el fotolito juntos, y para obtener mayor transferencia de la imagen al papel, se colocan en un marco de cristal, de esa forma se logrará una imagen más nítida. Una vez se tenga todo listo, se expone a la luz solar. Teniendo en cuenta el tiempo de exposición, se observa que la emulsión irá cambiando de color, del verde-amarillo a un tono grisáceo.

Una vez se ha llegado al tiempo de exposición deseado, se mete el papel en una palangana con agua para limpiar y eliminar la emulsión. Cuando desaparece el color verde-amarillo inicial, va surgiendo el color azul cian característico de la

Fig. 23. Emulsión de la cianotipia en el papel.

cianotipia. Cuando este proceso ha llegado a su fin, se procede al secado, colocando el papel en algún sitio donde pueda eliminar bien la humedad.

En este proyecto, se han llevado a cabo varias tonalidades en el papel, es decir, una vez se ha insolado el papel y se ha limpiado con agua, se ha metido el papel en una palangana con diferentes colorantes naturales como el vino, té verde, té rojo, café, etc. De esta forma, los tonos varían y dan como resultado diferentes matices y significados.

4.2.3 Proceso libro de artista

Según el libro de artista que se quiera hacer, se realizará de una forma u otra. En este proyecto se ha llevado a cabo una encuadernación en acordeón. El material que se ha empleado ha sido: papel hahnemühle de 230 gramos, cartón para la tapa, cola, rodillo, plegadera de hueso (Fig. 24), tela de encuadernar, cúter y regla.

Fig. 24. Plegadera.

En el papel se han tomado las medidas a las que se quieren las hojas del libro, una vez se tienen las medidas se ha pasado a cortar el papel con las formas y los tamaños deseados. Al ser más largo, se ha tenido que dejar en algunas laterales un centímetro más para que se pudiera pegar a la página de antes o de después. Una vez se tiene todo cortado, se pasa a pegar las páginas, se pone peso para que no se abomben y se deja secar. Cuando ya está todo seco, se realiza el plegado de las páginas. Este proceso debe cuidarse al detalle, pues si se pliega mal una de las páginas el libro quedaría mal. El plegado de las páginas se debe hacer con una plegadera de hueso (Fig. 24) y con la regla. Mediante la marca que se ha realizado previamente para saber por donde doblar, se pasa la punta de la plegadera con ayuda de la regla por encima de la marca y luego se tiene que pasar por la parte trasera. Así pues, se obtendrá el doblado de la página de la forma más correcta y precisa sin que el papel sufra. Una vez se han colocado las cianotipias y se han realizado todos los pliegues, se realiza la cubierta y el lomo con el cartón. Una vez se ha cortado, se pasa a cortar la tela de encuadernar ajustando las medidas y cortando de más para poder pegar la tela en el interior del libro. En el interior del libro, se ha pegado tela en el lomo, pues de esa forma queda más reforzado y para tapar el cartón, en la parte de la tapa, se ha colocado papel hahnemühle, mientras que en el otro lado se ha pegado el libro con las obras. Una vez se tenía ambas partes traseras pegadas se llevó el libro a prensa para sellarlo y que quedara más homogéneo. Así pues, una vez acabado, se debe dejar bajo presión unas horas para que el cartón no se doble al poner la cola.

4.3. Obra

El trabajo se compone por cuatro series, con idea de continuarlas, ya que se pretende ampliar a medida que se vaya evolucionando, aprendiendo y obteniendo mayor conocimiento. Así pues, se pasa a la descripción y análisis de cada serie.

4.3.1. Al Abismo.

Una vez se tenía en cuenta el tema de la serie, se investigó y se buscó la imagen. Más tarde, fueron retocadas e invertidas mediante el Photoshop. Finalmente, las imágenes se imprimieron en acetato y fueron recortadas al tamaño deseado.

Previamente, se realizó la cianotipia, así pues, solo se ha tenido que verter la mezcla de ambos productos, por igual, en un recipiente en la oscuridad, y cómodo para poder mojar el pincel plano. Con él se ha procedido a impregnar el papel empleado en las series, Fabriano Rosa Espina, ya cortado con anterioridad al tamaño que se quería, y se ha dejado secar. Una vez se ha secado, se ha colocado el papel junto con la imagen impresa en acetato en un marco de cristal para poder sacar una imagen lo más nítida posible. De esa forma, se ha expuesto al sol el tiempo necesario, es decir, hasta que el papel cogiera un tono azul grisáceo. Finalmente se ha sumergido el papel en un recipiente con agua para limpiarlo, apareciendo así la imagen en positivo de la impresa en acetato. Este proceso se ha repetido con cada una de las imágenes de la serie.

En dicha serie se muestra, en la primera imagen, a una persona cayendo de espaldas, en la siguiente se ve a esa misma persona dándose cuenta de que va a caer a la nada y en la última se cubre la cabeza con las manos, mostrando así el miedo a caer.

Se ha tratado de representar el sentimiento de uno de los sueños más comunes y que muchas personas han tenido en algún momento de sus vidas, de formas diferentes, pero que al fin y al cabo el miedo de caer desde algún sitio al vacío se ha tenido.

De esta forma, se ha querido evidenciar la angustia de caer, el sentimiento de vacío o la incertidumbre de qué va a suceder cuando se caiga.

En el análisis e interpretación de los sueños, es uno de los que se experimenta en estado de vulnerabilidad. Simboliza un periodo de ansiedad, de dificultades

Fig. 25. Celia Caparrós. *Al abismo*. 2019.

y tensiones que no se saben cómo resolver, de enfrentamiento a lo desconocido o de temor a perder algo. Las emociones que acompañan a este sueño son el pánico, miedo, confusión, incertidumbre, vacío y terror.

De esta forma se ha querido plasmar esos sentimientos en la serie, apoyándolo con el color de azul de la cianotipia dando a entender la caída desde algún punto alto, el cielo o incluso al agua del mar, creando así más angustia aún.

4.3.2. Más alto que no te escucho.

Se pensó en otro de los sentimientos que crea el sueño recurrente que se intenta gritar o decir algo, pero no sale la voz, de esta forma se estudiaron los lugares y qué caras poner para transmitir esa sensación de impotencia. Las imágenes se tomaron con una cámara Canon 700D en el Carmen. Una vez las fotos fueron tomadas, se hizo una selección de las tres mejores fotos que representaran lo que se quería plasmar. Más tarde, se procedió a la edición de las fotos por medio de Photoshop. Las herramientas que se emplearon para la edición fueron el tapón de clonar y la de dedo. Con ellas se trató de emborronar y eliminar la boca en la segunda y tercera imagen de la serie respectivamente. Además, se invirtieron las imágenes, se pusieron en negativo y se imprimieron en acetato.

Previamente se recortó el papel al tamaño deseado para las imágenes y con la mezcla de la cianotipia que se ha mencionado anteriormente, se puso en un recipiente y con el pincel plano se impregnaron los papeles empleados, Fabriano Rosa Espina. Se dejó secar y una vez terminado ese proceso, se colocó el acetato con la imagen impresa en el papel y ambos, en el marco de cristal, se expusieron al sol hasta que el papel cogió un color azul grisáceo. Una vez se ha esperado el tiempo correspondiente, se separa el acetato del papel y se sumerge en un recipiente con agua hasta que quede limpio del producto y la imagen aparezca. En esta serie se ha querido añadir color a las imágenes, por lo que, después de haberse sumergido el papel en agua, se ha metido en otro recipiente lleno de agua tintada con productos naturales, en esta serie, como se ha querido sacar colores rojizos, se ha procedido a tinter el agua con té rojo y vino. Así pues, se ha dejado el papel en esta agua durante un periodo de tiempo hasta conseguir unos tonos rosados y rojizos. Este procedimiento se ha seguido en cada una de las imágenes de esta serie.

Esta serie muestra la impotencia que se siente cuando se sueña que se quiere gritar o decir algo y no sale la voz. Esto quiere decir que se tienen muchos sentimientos por expresar y rabia que expulsar, pero no se puede exteriorizar que el individuo tiene miedo, porque no se lo permiten, porque no se atreve o porque no conviene. Se dice que está relacionado con la baja autoestima, pues no se valora la persona, no sabe cómo decir las cosas, pero en su interior quiere romper con todo ello. También se relaciona con la impotencia, pues se encuentra en una situación de peligro donde se quiere gritar, pero no sale ningún sonido. Ahí se mezclan la importancia, la frustración y la angustia.

Así pues, se ha tratado de representar esos sentimientos de frustración, impotencia y angustia en los que se sentirán identificados mucho al ver la serie ya sea soñando lo que se ha plasmado en estas imágenes o por medio de otros sueños, pero, sin embargo, el sentimiento y el significado son los mismos. Se ha querido de intensificar ese sentimiento tintando las cianotipias en color rojizo, pues es el color del peligro y puede causar fatiga en las personas.

Fig. 26. Celia Caparrós Durán. *Más alto que no te escucho*. 2019.

4.3.3. No huyas.

Se analizó el sentimiento del sueño que se iba a representar, el de querer huir de algo, alguien, de esa forma se buscó el lugar en el que realizar las fotos y de qué forma. Así pues, las fotos se tomaron con la cámara del móvil Samsung Galaxy J5 en la Universidad Politécnica de Valencia, en un poste de luz. La imagen se ha modificado con Photoshop, eliminando todos los elementos que había en la imagen, dejando la luz blanca, la persona corriendo y añadiendo la nube negra. Las herramientas que se han empleado han sido el tapón de clonar y se han invertido las imágenes y puesto en negativo para finalmente, imprimirlo en acetato.

Previamente se recortó el papel, Fabriano Rosa Espina, al tamaño deseado para las imágenes y con la mezcla de la cianotipia, realizada con anterioridad, se vertió en un recipiente y se impregnaron los papeles. Una vez pintado con el pincel plano, se dejó secar. Pasado el tiempo correspondiente de secado, se colocó el acetato, con la imagen, pegado al papel y ambos colocados en un marco de cristal para exponerlo al sol hasta que la imagen se plasmara en el papel. Una vez se ha esperado el tiempo correspondiente, se separa el acetato del papel y se sumerge en un recipiente con agua hasta que quede limpio del producto y la imagen aparezca. Como se le quería dar otro color diferente al de la cianotipia, se ha vuelto a sumergir el papel en un recipiente con agua que contenía café y té negro, para que adquiriera un tono marrón oscuro.

Se trata de una serie en la que la persona corre para huir porque está siendo perseguido por, en este caso, la oscuridad, pero según los ojos de quien la mire, sentirá reflejado el sentimiento de ansiedad con aquello de lo que ha querido huir en el sueño. Al fin y al cabo, el correr y el huir de algo en los sueños tiene que ver con el deseo de escapar de los propios miedos o deseos, de aquello que no se va de la cabeza y se le da tantas vueltas, aquello que perturba y crea una sensación de ansiedad.

Así pues, se ha querido reflejar el sentimiento de ansiedad que provoca el ser perseguido y el querer huir, pero no poder. Además, se ha intensificado ese sentimiento tintando las imágenes de color marrón oscuro, negro, pues simboliza negación, el misterio y lo maligno.

Fig. 27. Celia Caparrós. *No huyas*. 2019.

4.3.4. Desconocer lo conocido.

Se observó el sentimiento que causaba el soñar con alguien que en ese contexto resulta familiar o es amigo, pero que, sin embargo, no se le pone cara. Es soñar con alguien que ahí es conocido pero que ni se sabe quién es, ni de qué se conoce. De esta forma es como surgió a idea de plasmar un grupo de amigos a los cuales no se les pone cara y el nombre *Desconocer lo conocido*.

Se analizó el lugar y la forma en la que tomar la foto. Así pues, las imágenes fueron realizadas con el móvil Samsung A6 y un objetivo panorámico. Se seleccionaron las tres mejores y se editaron con el Photoshop. Las herramientas que se emplearon fueron el dedo para difuminar la cara, la escala de grises, invertir la foto y se puso en negativo.

Una vez se terminaron de editar las fotos, se imprimieron en un acetato y se cortaron las imágenes, después se intervino en la foto rallando con un cúter las caras. Previamente se recortó el papel, Fabriano Rosa Espina, al tamaño deseado y con el pincel se impregnó el papel de cianotipia del recipiente ya preparado. Se ha dejado secar y una vez ya estaba listo, se puso en un marco de cristal el papel y encima el acetato con la imagen para llevarlo al sol. Una vez el papel ha cogido un tono azul grisáceo, se retira el papel del cristal y se sumerge en agua. Como en esta serie se quería conseguir un tono amarillo cremoso, se ha sumergido después en agua con colorante. Finalmente se ha sacado y dejado secar.

Estas imágenes tratan de reflejar el sentimiento de cuando se sueña con alguien conocido en ese mundo, pero que nunca se le llega a ver con claridad el rostro. Así pues, esta serie lleva a cabo esa confusión y desconcierto, donde simboliza algún miedo a alguna adversidad, reto o verdad y que se intenta evadir. De ahí que aparezcan esas personas sin mostrar el rostro por temor a enfrentarnos a esas adversidades.

Ahora, en cuanto a la simbología del color crema, representa la tranquilidad. Así pues, se ha querido crear contraste entre las caras ralladas y el color que da tranquilidad para aludir al propio título.

Fig. 28. Celia Caparrós. *Desconocer lo conocido*. 2019.

4.3.5. Libro de artista

En cuanto al libro de artista, las medidas son un poco mayor al de un A4 ya que se querían pegar las cianotipias en las hojas y tenían que estar a un tamaño estándar en el que todas cupiesen.

Se ha tratado querido representar estilo álbum de fotos, pues la fotografía ha sido uno de los motores para realizar el proyecto.

En cuanto a la forma de representación, estilo acordeón, permite mostrar todas las imágenes de una, es decir, se puede abrir el libro completamente y verse una serie detrás de otra sin pausa, ya que los sueños, una vez se recuerdan, van seguidos. Además de ellos, también permite abrirse de forma individual si se quiere ver una serie en concreto. Así pues, el formato da juego a ver los sueños de manera que elija el espectador, al igual que se ha querido hacer con las cianotipias, es decir, que sea el espectador quien elija que los sentimientos que representan los sueños que se han tratado de plasmar, lleven al espectador a los suyos propios.

Se eligió el color azul oscuro para la encuadernación para acercarlo más al color de las cianotipias y de esa forma recoger toda la obra y fusionarla.

Para acabar, los textos escritos en cada serie, es decir, el título y la palabra, se han realizado con la finalidad de que el espectador, al observar esa palabra y ver las imágenes, le guíe su propio sueño en que sintieron esas emociones. vea ese sentimiento y les transporte a ellos a ese sueño en el que sintieron esas emociones.

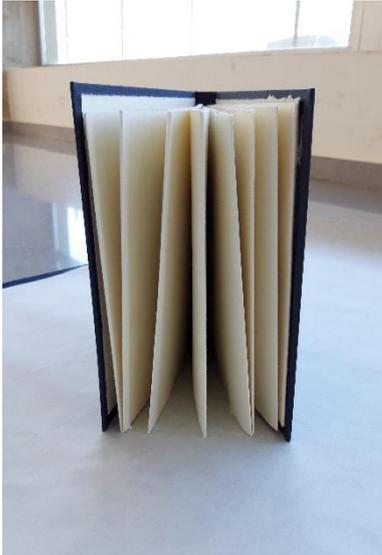

Fig. 29. Celia Caparrós. Libro de artista *El viaje de los sueños*. 2019

Fig. 30. Celia Caparrós. Vista del libro dentro de la caja.

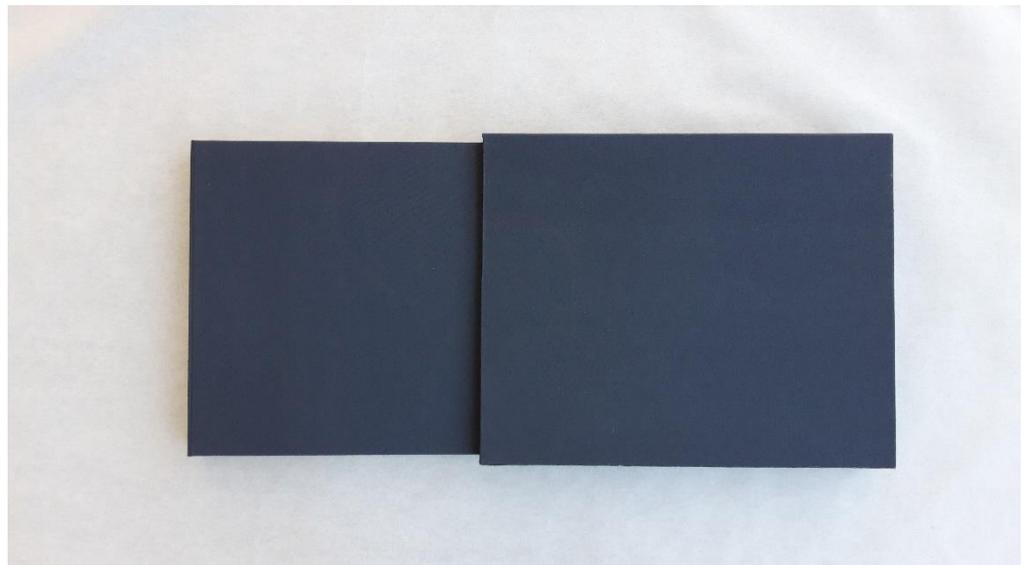

Fig. 31. Celia Caparrós. Vista del libro de artista junto con la caja

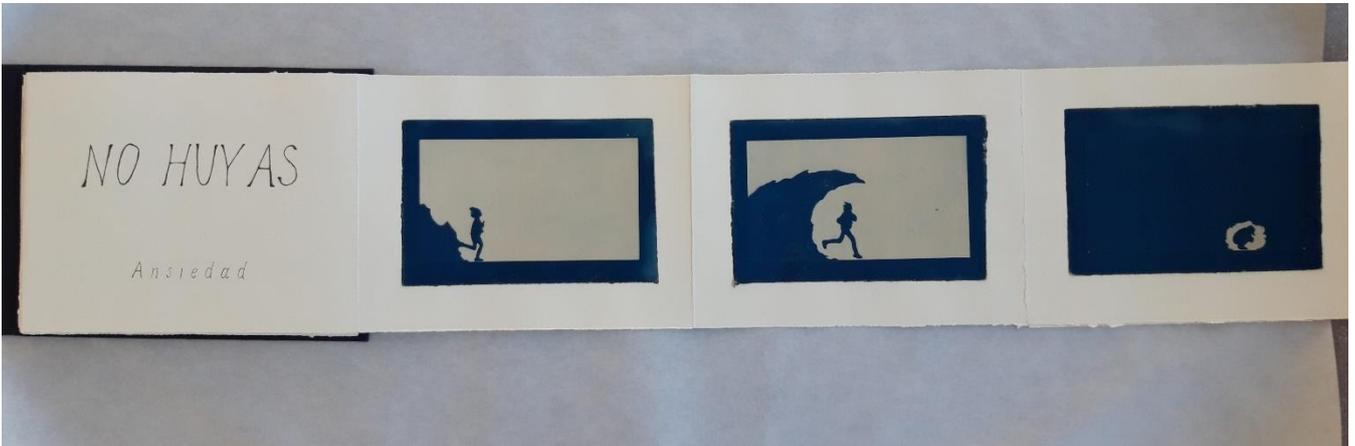

Fig. 32. Celia Caparrós. Vista conjunto *No huyas*. 2019

Fig. 33. Celia Caparrós. Detalle texto *Desconocer lo conocido*. 2019

Fig. 34. Celia Caparrós. Desplegado de la serie *Desconocer lo conocido*. 2019

Fig. 35. Celia Caparrós. Vista conjunto *Más alto que no te escucho*. 2019

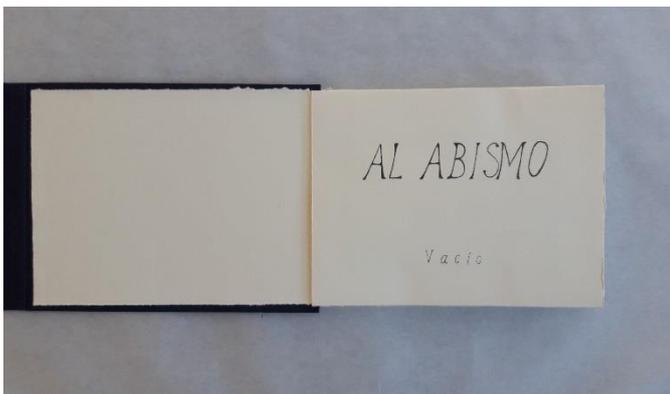

Fig. 36. Celia Caparrós. Detalle texto *Al abismo*. 2019.

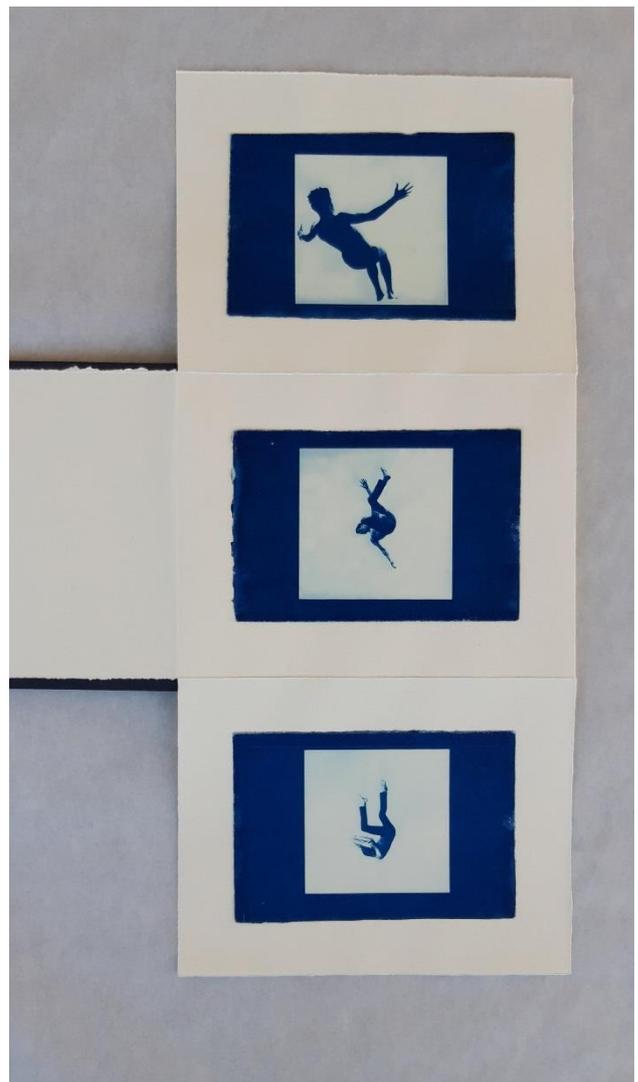

Fig. 37. Celia Caparrós. Desplegado de la serie *Al abismo*. 2019

5. CONCLUSIONES

Concluido el proyecto, se han adquirido nuevos conocimientos como la creación de libro de artista y la cianotipia, además del simbolismo y mayor conciencia de los sueños y de los sentimientos que estos provocan.

La idea ha ido desarrollándose desde los inicios hasta dar con este resultado. La combinación de fotografía y cianotipia ha hecho posible un mayor acercamiento al mundo de los sueños. Además de ello, el hecho de mostrarse en un libro de artista hace más fácil su lectura, siendo apoyado, además, con un texto que acerca al espectador más aún a los sentimientos.

Los sentimientos son una parte fundamental de este proyecto, pues se ha conseguido que cada espectador, al observar las imágenes, cree un vínculo con ellas y le transporte a ese sueño el cual le ha hecho sentir aquellas emociones que plasman las series. Cada una de ellas tiene un significado y un por qué, a medida que se ampliaba conocimiento, se ha conseguido, como pretendía el surrealismo, profundizar en el ser humano para que este se comprendiera en su totalidad, es decir, se ha conseguido ser más consciente de los sentimientos y de las causas de esos sueños.

En cuanto a la realización de libro de artista, ha habido ciertos obstáculos los cuales han causado su retraso, pero se han logrado resolver hasta conseguir el resultado deseado.

Este proyecto ha supuesto un gran esfuerzo y una enorme dedicación ya que se han empleado técnicas que no se han cursado y que se desconocían. Pese a ello, se ha conseguido en poco tiempo el conocimiento de varias técnicas necesarias para la elaboración de este proyecto y se ha logrado llevar a cabo.

Así pues, este proyecto concluye con fervor, pues se han superado todos los obstáculos y los objetivos planteados con un resultado satisfactorio, pues transmite todos los sentimientos plasmados y los conocimientos adquiridos previamente, durante y posteriores.

6. REFERENCIAS

BIBLIOGRAFÍA

BRADLEY, F. *Surrealismo*. Madrid: Encuentro, cop. 1999

JUNG, C. G. *El Hombre y sus Símbolos*. Barcelona: Paidós, 1995

MRHAR, P. *Cianotipia: Fotografía antigua y alternativa*. United States. Createspace Independent Publishing Platform, 2014.

SIGMUND, F. *La interpretación de los sueños*. Madrid: Alianza, 1966

TAHOCES, C. *Sueños. Diccionario de interpretación*. Luciérnaga, 2015.

WALTER, B. *Pequeña historia de la fotografía*. Valencia: Prettexos, 2004

ZELICH, C. *Manual de técnicas fotográficas del siglo XIX*. Utrera (Sevilla): arte y proyectos editoriales, S.L., 1995.

RECURSOS ONLINE.

ANTÓN, J. E. José Emilio Antón, ¿qué es un libro de artista?. En: *Makma*. [consulta: 05-04-2019]. Disponible en: <<https://www.makma.net/jose-emilio-anton/>>

Apuntes a un álbum de familia, por Pedro Vicente. En: *Revistafakta*. [consulta: 10-02-2019]. Disponible en: <<https://revistafakta.wordpress.com/2014/07/05/apuntes-a-un-album-de-familia-por-pedro-vicente/>>

AZael, F. (26/04/2011). El simbolismo de los colores. Artículos. En: *WebIslam*. [consulta: 26-03-2019]. Disponible en: <<https://www.webislam.com/articulos/61386-el-simbolismo-de-los-colores.html>>

BELLVER, E. (26/10/2018). ¿Qué son los sueños?: Fases y teorías. En: *Depsicología*. [consulta 26-05-2019]. Disponible en: <<https://depsicologia.com/que-son-los-suenos/#Que-son-los-suenos>>

CONDÉS, O. (29/12/2017). Once puntos de inflexión que marcaron la historia de la fotografía. Historia de la fotografía. En: *Xatakafoto*. [consulta: 10-02-2019]. Disponible en: <<https://www.xatakafoto.com/historia-de-la-fotografia/once-puntos-de-inflexion-que-marcaron-la-historia-de-la-fotografia>>

Diccionario interpretación de sueños. En: *euroresidentes*. [consulta: 05-04-2019]. Disponible en: <<https://www.euroresidentes.com/suenos/diccionario.htm>>

El Simbolismo (s.f). En: Wikipedia. [consulta: 25-03-2019]. Disponible en: <<https://es.wikipedia.org/wiki/Simbolismo>>

ESPEJO. B. (2012/04/20). ¿De qué hablamos cuando hablamos de libro de artista?. En: *El Cultural*. [consulta: 18-04-2019]. Disponible en: <<https://www.elcultural.com/revista/arte/De-que-hablamos-cuando-hablamos-de-libro-de-artista/30893>>

GINER, M.T. (05/03/2012). Psicología y simbolismo del color. En: *Maritriniginer*. [consulta 26-03-2019]. Disponible en: <<https://maritriniginer.com/2012/05/05/psicologia-y-simbologia-del-color/>>

Joan Fontcuberta (s.f). En: *Wikipedia*. [consulta: 02-02-2019]. Disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Fontcuberta>

Libro arte (s.f). En: *Wikipedia*. [consulta: 18-05-2019]. Disponible en: <<https://es.wikipedia.org/wiki/libro-arte>>

Los Caprichos (s.f). En: *Wikipedia*. [consulta: 02-02-2019]. Disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/los_caprichos>

Los sueños: ¿son en colores o en blanco y negro?. En: *Rincón de la Psicología*. [consulta: 05-04-2019]. Disponible en: <<https://rinconpsicologia.com/los-suenos-son-en-colores-o-en-blanco-y/>>

MALENA. (14/04/2008). El simbolismo de los sueños. Los sueños. En: *Psicología. La guía*. [consulta 26-03-2019]. Disponible en: <<https://psicologia.laguia2000.com/los-suenos/el-simbolismo-de-los-suenos>>

McMonster. En: *Genuinelywhatever*. [consulta: 02-02-2019] Disponible en: <<https://genuinelywhatever.com/collections/mcmonster>>

Process Art (s.f). En: *Wikipedia*. [consulta: 02-02-2019]. Disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_procesual>

¿Qué significan los sueños?. En: *psicoactiva*. [consulta: 05-04-2019]. Disponible en: <<https://www.psicoactiva.com/blog/significan-los-suenos/>>

¿Qué significa soñar con personas sin rostro?. En: *coolihd*. [consulta: 29-05-2019]. Disponible en: <<http://www.coolihd.com/entrada/-que-significa-sonar-con-personas-sin-rostro--9463/?play=0>>

Que son los sueños, tipos de sueños, porque soñamos. En: *QueSignifica*. [consulta: 05-04-2019]. Disponible en: <<https://quesignifica.tv/>>

RODRIGUEZ, J. I. (05-10-2017). Los sueños y el inconsciente. En: *Lamenteesmaravillosa*. [consulta: 21-05-2019]. Disponible en: <<https://lamenteesmaravillosa.com/los-suenos-y-el-inconsciente/>>

Salvador Dalí (s.f). En: *Wikipedia*. [consulta: 02-02-2019]. Disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD>

Significado de los sueños. Sueños En: *Tarotonline.gratis*. [consulta 05-04-2019]. Disponible en: <https://www.tarotonline.gratis/significado-de-los-suenos/#Sonar_que_caemos_al_vacio>

Significado de los sueños comunes. (25/04/2017). En: *Clarín*. [consulta 05-04-2019]. Disponible en: <https://www.clarin.com/entremujeres/astrologia/significado-suenos-comunes_0_Hknxb72.html>

Simbolismo. En: *EcuRed*. [consulta: 25-03-2019]. Disponible en: <<https://www.ecured.cu/Simbolismo>>

Surrealismo. En: *arteespaña*. [consulta: 25-03-2019]. Disponible en: <<https://www.arteespana.com/surrealismo.htm>>

¿Tu sueñas a color o en blanco y negro?. En: *Relax*. [consulta: 28-05-2019] Disponible en: <<http://relax.es/blog/tu-suenas-en-color-o-en-blanco-y-negro/>>

ULLOA, D. El significado de los sueños según la psicología junguiana. Vida. En: *Psicología y mente*. [consulta: 26-03-2019]. Disponible en: <<https://psicologiymente.com/vida/significado-suenos-psicologia-junguiana>>

ÍNDICE DE IMÁGENES.

- Fig. 1. Celia Caparrós. Mapa conceptual, *El viaje de los sueños*. 2019
- Fig. 2. Anna Atkins: *Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions*. 1843.
- Fig. 3. *Citrato ferrico amoniaco y Ferricianuro de potasio*. 2019.
- Fig. 4. Francisco Goya. Serie Los Caprichos: 3.- *Que viene el coco*. 1799. En: *Wikipedia*. [consulta: 02-02-2019]. Disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Que_viene_el_coco>
- Fig. 5. Francisco Goya. Serie Los Caprichos: 13.- *Están calientes*. 1799. En: *Wikipedia*. [consulta: 02-02-2019]. Disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1n_calientes>
- Fig. 6. Francisco Goya. Serie Los Caprichos: 64.- *Buen Viaje*. 1799. En: *Wikipedia*. [consulta: 02-02-2019]. Disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Buen_viaje>
- Fig. 7. Francisco Goya. Serie Los Caprichos: 72.- *No te escaparás*. 1799. En: *Wikipedia*. [consulta: 02-02-2019]. Disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/No_te_escapar%C3%A1s>
- Fig. 8. Anna Atkins. 1861. En: *Mujeresconciencia*. [consulta: 02-02-2019]. Disponible en: <<https://mujeresconciencia.com/2019/04/23/anna-atkins-creativa-cientifica-del-siglo-xix-que-vinculo-la-botanica-y-la-fotografia/>>
- Fig. 9. Anna Atkins. Serie: *British Algae*. 1850. En: *Sciencefriday*. [consulta: 02-02-2019]. Disponible en: <<https://www.sciencefriday.com/articles/botanicals-blue-victorian-womans-take-algae/>>
- Fig. 10. Bernard Cohen. *Floris*. 1964. En: *tate.org*. [consulta: 02-02-2019]. Disponible en: <<https://www.tate.org.uk/art/artworks/cohen-floris-t01162>>
- Fig. 11. Salvador Dalí. *La tentación de San Antonio*. 1946. En: *Liberal*. [consulta: 02-02-2019]. Disponible en: <<https://liberal.com.mx/la-tentacion-de-san-antonio-de-salvador-dali-es-subastada-en-mexico/>>
- Fig. 12. Joan Fontcuberta. Imagen de Archivo. En: *Cadenaser*. [consulta: 02-02-2019]. Disponible en: <https://cadenaser.com/emisora/2016/05/02/radio_valencia/1462184176_62_1036.html>

Fig. 13. Joshua McQuary. *A Mindnigth Stroll*. 2019. En: *Genuinelywhatever*. [consulta: 02-02-2019] Disponible en: <<https://genuinelywhatever.com/collections/mcmonster>>

Fig. 14. Joshua McQuary. *Teamwork makes the dream Works*. 2019. En: *Genuinelywhatever*. [consulta: 02-02-2019] Disponible en: <<https://genuinelywhatever.com/collections/mcmonster>>

Fig. 15. Celia Caparrós. Imagen impresa en poliéster e intervenida. *Autobús* 2018.

Fig. 16. Celia Caparrós. Imagen impresa en poliéster e intervenida. *Mírame*. 2018.

Fig. 17. Celia Caparrós. Imagen impresa en poliéster e intervenida. *Déjate*. 2018.

Fig. 18. Celia Caparrós. Imagen impresa en poliéster e intervenida. *Callejón*. 2018.

Fig. 19. Celia Caparrós. Boceto *Al Abismo*. 2019.

Fig. 20. Celia Caparrós. Boceto *Desconocer lo conocido*. 2019.

Fig. 21. Celia Caparrós: Boceto *Más alto que no te escucho*. 2019.

Fig. 22. Celia Caparrós. Boceto *No huyas*. 2019.

Fig. 23. Emulsión de la cianotipia en el papel.

Fig. 24. Plegadera.

Fig. 25. Celia Caparrós. *Al abismo*. 2019.

Fig. 26. Celia Caparrós. *Más alto que no te escucho*. 2019.

Fig. 27. Celia Caparrós. *No huyas*. 2019.

Fig. 28. Celia Caparrós. *Desconocer lo conocido*. 2019.

Fig. 29. Celia Caparrós. Libro de artista *El viaje de los sueños*. 2019.

Fig. 30. Celia Caparrós. Vista del libro dentro de la caja.

Fig. 31. Celia Caparrós. Vista del libro de artista junto con la caja.

Fig. 32. Celia Caparrós. Vista conjunto *No huyas*. 2019.

Fig. 33. Celia Caparrós. Detalle texto *Desconocer lo conocido*. 2019.

Fig. 34. Celia Caparrós. Desplegado de la serie *Desconocer lo conocido*. 2019.

Fig. 35. Celia Caparrós. Vista conjunto *Más alto que no te escucho*. 2019.

Fig. 36. Celia Caparrós. Detalle texto *Al abismo*. 2019.

Fig. 37. Celia Caparrós. Desplegado de la serie *Al abismo*. 2019.