

TFM

EXPLORAR LA CONEXIÓN ENTRE LOS SUEÑOS Y EL ARTE Y SU VALOR ARTÍSTICO

Presentado por HUANG, I-CHUN
Tutor: José Miralles Crisóstomo

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Máster en Producción Artística
Curso 2018-2019

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

Resumen

Se puede decir que los sueños son indivisibles en nuestras vidas diarias. Este trabajo se alinea con el pensamiento del psicólogo Carl Gustav Jung, cuando dice que los sueños son inconscientes, espontáneos, sin distorsión, y los sueños son como un poeta con una imagen robusta. Con la espiritualidad de la verdad interior, porque no se puede transmitir directamente, debemos permitirnos observar a través del símbolo, explorar nuestro propio corazón a través de la comprensión, la imaginación.

El símbolo no es para disfrazarse, sino para una expresión más clara. Así como describimos una novedad a otros, para dejarlo claro, usamos la metáfora para explicar los significados simbólicos de muchos sueños y qué representa el símbolo en la vida real.

Palabras claves:

Pintura, Sueño, Estética, Irracional, Ego, Símbolo.

Abstract

It could be said that dreams are indivisible in our daily lives, and the present document is more inclined to what psychologist Jung thinks: dreams are unconscious, spontaneous, without distortion, and dreams are like a poet with a robust image. With the spirituality of inner truth, because it can not be transmitted directly, we must allow ourselves to observe through the symbol, to explore our own heart through understanding, imagination.

The symbol is not for disguise, but for a clearer expression. Just as we describe a novelty to others, to make it clear, use the metaphor to explain, so I explored the symbolic meanings of many dreams in the text, and what does the symbol represent in real life?

Keywords:

Dream, Aesthetics, Irrational, Ego, Symbol

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	5
2. METODOLOGÍA	6
3. MARCO CONCEPTUAL	7
3.1. Los contenidos aparecidos en el sueño y su vinculación con la realidad	8
3.2. La relación entre sueño y arte	10
3.3. Características del sueño y el arte	10
3.4. Los sueños y el arte son inexistentes	11
3.5. La diferencia entre el sueño y el arte	11
3.6. Análisis	12
4. PRÁCTICA ARTÍSTICA	14
5. CONCLUSIONES	39
6. ÍNDICE DE IMÁGENES	41
7. BIBLIOGRAFÍA	42

1. INTRODUCCIÓN

Este Trabajo de Fin de Máster explorará los elementos (situaciones, ambientes, contextos, etc.) aparecidos y las emociones surgidas en los sueños y qué implicaciones tienen en las personas. Además de explorar las características de los sueños también se tratará el tema de su valor artístico. Sigmund Freud (1856-1939), cree que la creación artística es el medio para lidiar con el subconsciente de los deseos de Edipo, estos deseos son imposibles de satisfacerse, ni siquiera de confrontarse conscientemente. Las personas creativas no contendrán los deseos instintivos que no son aceptables para la sociedad, sino que los sublimarán.

Este trabajo se divide en varias partes a explorar entre las que podemos mencionar: por un lado la interpretación de los sueños y por otro lado sus implicaciones en la historia que describe el mundo de los sueños como una inspiración más allá de la humanidad y la racionalidad. A través de la sublimación de corta duración, los artistas pueden crear obras que son extraordinarias. Otro punto a explorar es investigar la relación entre los eventos, objetos y personas en el sueño y la realidad correspondiente. Por ejemplo, qué significa si aparece un diente caído en el sueño, quizá signifique un cambio en la vida real de la persona que sueña. Más adelante, una vez sumergidos en el mundo de los sueños, vamos a explorar la relación entre los sueños y el arte, si existe algún tipo de similitud, trascendencia y diferencias entre los dos, aplicando los resultados del análisis de la relación entre los sueños. Esto se hará utilizando el análisis de teorías de interpretación de los sueños para comprender su significado, aplicando estos conocimientos a los procesos de producción y creación artística y su influencia en la realidad de las personas (otro elemento clave en el presente trabajo). Al final, el valor artístico del arte de los sueños se analiza mediante el proceso de realización de la obra y los resultados que en ésta se muestran.

2. METODOLOGÍA

La serie del mundo de los sueños, principalmente son pinturas al óleo, en la que hemos utilizado pigmentos y técnicas de óleo. Además, usamos tinta china para obtener ciertos cambios en mis obras: utilizando materias primas de la tinta, las cuales contienen coloide para así, agregar pinceladas cargadas de sentimiento a las obras. Esta técnica de pintura utilizando tinta, me fue influida por el artista taiwanés Hong Gen Shen (1946-). Este autor tiene un estilo único en la pintura china moderna, rompiendo el pensamiento de pintura china tradicional y aplicando la tinta audazmente en el lienzo.

En la elección de los materiales, utilizo la pintura al óleo combinada con tinta china como medio de expresión. Debido a que el tema está centrado en los sueños, elimino deliberadamente el marco de los cuadros en la presentación de las obras manteniendo solamente la parte del lienzo, esto lo hago para que la obra carezca del límite impuesto por el marco, demostrando así, la relación del arte con los sueños en los que la gente no sabe por dónde empiezan. En los sueños no hay un punto de partida o una entrada, es un proceso, por eso no hay un límite establecido, todo es fluido, incierto, borroso y cambiante. Todo esto entra dentro de mi búsqueda de métodos creativos, imitando los impulsos inconscientes de los sueños, para guiar los pasos de la pintura. Como lo que cree Sigmund Freud: la creación artística puede hacer que el inconsciente quede satisfecho implícitamente, es decir que a través del subconsciente se puede explorar la creación artística.¹

¹ *Chen Xin Hong, Dream Traveler : The Utopia of Dreamland p.37 (2015)*

3. MARCO CONCEPTUAL

En el proceso de la creación artística, el primer contacto que se tiene a nivel intrapsíquico es con la “autoestima”. El ser humano tiene muy presente sus niveles de autosatisfacción y auto-significado, por lo tanto, tiene la premisa y la base de la autoestima presente, y ésta está influenciada por su propia experiencia, entorno, factores psicológicos, etc. La autoestima cambia el “Yo” reflejado en las obras. Es difícil para las personas mostrar plenamente su autoestima en el arte, porque como seres humanos en la vida grupal, no tenemos nada más una autoestima de autodefinición, sino que también tenemos el “valor social” de nuestra existencia, necesario para crear un significado de grupo. Es decir, tenemos “programado” un valor intrínseco y un valor extrínseco. En el entorno socializado de hoy, el valor extrínseco que tenemos ha ido superando gradualmente la importancia de nuestra autoestima, y por ello la personalidad de cada uno tiende a ser más consistente. Nuestros verdaderos pensamientos y definiciones de autoestima están siendo restringidos gradualmente por la ética normativa o la ley, por eso la gente entierra su autoestima profundamente dentro de su alma. Después de comprender este fenómeno, creo que quizás las personas que realmente pueden expresar sus sentimientos, o que tienen más facilidad para exponer sus autoevaluaciones o su autoestima a los demás, son los “pacientes” (referido a las personas que acuden a un especialista de la mente), a quienes el público considera que padecen enfermedades mentales. Las presiones que sufren desde la sociedad, la mala adaptación y el miedo a la muerte inspiran a su “Yo” interno. A través de lo inapropiados que la sociedad cree que son los comportamientos de estas personas, declaran un “Yo” que es difícil de lograr de la forma habitual o “normal”, pero también se puede ver como una forma de expresión artística. Podríamos decir que estas personas tienen valores artísticos más sinceros, naturales y de las personas que no tienen ningún tipo de trastorno que les haga cambiar tan pronunciadamente su comportamiento. Para aquellos que no tienen “enfermedades”, es más difícil dejar oculta su autoestima y bastarse con la inspiración momentánea en las obras. Pero hay otra forma en la que dicha autoestima puede conservarse, y ser expuesta abiertamente, esto es, a través de los sueños.

Los sueños son un fenómeno psicológico lleno de fuerza espiritual, tienen el mismo mecanismo de producción que la creación artística y estos además pueden producirse bajo el inconsciente. Es un impulso potencial que más allá de la racionalidad se controla a través del instinto.

Los sueños son similares e ilusorios para cada persona. Solamente se puede llegar al mundo del sueño a través del dormir. Aunque varía según la situación de cada individuo, se puede decir que es inevitable que ocurra, y también se puede llegar a crear sueños que nos dejan una gran impresión, como pesadillas,

sueños premonitorios, etc. Pero algo tan común como los sueños, ¿llegamos realmente a entenderlos? En realidad, no parece que sea así. Los sueños generalmente son repentinos, podemos encontrarnos que de repente ya estamos en un sueño. Aunque todavía podemos pensar en nuestros sueños, en el momento que ocurren podemos considerarlos como una realidad. Al igual, como dicen Roger N. Walsh (1946-) y Frances E. Vaughan (1935-2017)², existe el sueño lúcido y es algo que debería hacer tomarnos en serio todo tipo de cosas que suceden en nuestros sueños. Incluso aunque en algunos sueños no haya lógica alguna o una moralidad marcada, en ellos podemos ser felices, tristes, estar enfadados y también temerosos por lo que sucede en ellos. Al fin y al cabo sólo después de despertarnos, sabremos que no es verdad y que todo ha sido un sueño.

3.1. Los contenidos aparecidos en el sueño y su vinculación con la realidad

En este capítulo vamos a explorar los símbolos que a menudo aparecen en los sueños.

En el libro del psicólogo Ian Wallace³, se hace mención, por ejemplo, al soñar con que se caen los dientes o que de repente se tiene los dientes flojos y éstos empiezan a desprenderse de sus encías. Después que la boca se llena de sangre. También menciona sobre soñar con dientes rotos o encontrar que los dientes son muy poderosos o ver que los dientes crecen como los de una bestia o un vampiro.

El significado de soñar con dientes se relaciona con la confianza y la calidad de percepción de la vida diaria. Sólo mostramos nuestros dientes cuando sonreímos y mordemos algo, actos relacionados con la confianza y la determinación que sentimos. Perder los dientes en los sueños significa que algo nos está desafiando y dejando con una pérdida de confianza en uno mismo y sintiendo que no somos capaces de controlar una determinada situación. Al igual que los dientes en los sueños caerán uno a uno, en la vida real después de haber sido golpeados por problemas en un área determinada, se pueden expandir dichos problemas a otras áreas cayendo en una espiral de pérdidas referidas a la confianza, autoestima y demás características dispensables para el bienestar. Cuando se está perdiendo la confianza en uno mismo, es mejor quedarse tranquilo en ese momento y no hablar por uno mismo hasta que todo haya pasado.

Pasamos ahora a ver algunas condiciones que aparecen en los sueños y sus significados individuales:

² **Roger N. Walsh, Frances E. Vaughan**, *Trascender el ego: la visión transpersonal*, Barcelona, España, Editorial Kairós. p129-p143 (2003)

³ **Ian Wallace**, *Cien sueños que cambian la vida*, Taipei, Taiwán, Negocio semanal. (2012-10-24)

Los dientes rotos, como se ha mencionado antes, significan pérdida de confianza en uno mismo por la falta de dignidad adyacente; si se encuentra que se tiene caries, significa que nuestro poder se está desvaneciendo; si se descubre que el relleno de los dientes está flojo, indica que ya no se está tan lleno de confianza como antes; si se sueña con encías sangrantes, significa que hay una relación íntima inestable, y hace que la persona sienta estropeada su dignidad y se reduzca su sentido de autoestima; si se lleva puesto aparato dental en un sueño, significa que se está utilizando un soporte externo para mantener la confianza; si en el sueño se lleva una carilla dental de porcelana brillante, significa que la persona está demostrando deliberadamente su fuerza; los dientes largos y los colmillos como los vampiros significan que se está promoviendo la propia confianza a través de la energía y el entusiasmo de los demás.

Además, la etapa del cambio dental generalmente suele estar relacionada con el momento en el que los niños luchan por afianzar un autoempoderamiento y en el que forman su identidad ante los demás. Sin embargo, parece que en esa época son los padres o los profesores quienes tienen todo el poder, mientras que los niños se encuentran en una posición relativamente débil. Esta situación conduce a pérdidas de confianza de los niños en ellos mismos, por eso en etapas posteriores, cuando las personas volvemos a sentir menos confianza en nosotros mismos, a menudo soñamos con la pérdida de dientes.

El agua representa el estado de ánimo de las personas.

Soñar con aguas tranquilas significa que vendrán buenos tiempos y que el espíritu vivirá en paz. Es decir, refleja una tranquilidad que rejuvenece y hace que nos aceptemos a nosotros mismos. Si el agua es limpia y pura, significa que esperamos aceptar con éxito a nuestros semejantes.

Si en el sueño el agua está agitada o sucia, se recomienda tener cuidado, dado que nos sugiere reconsiderar una decisión, y no hacerlo en un estado de ánimo negativo. Es posible que se necesite tomar un tiempo para aclarar los pensamientos y encontrar la paz interior para tomar tal decisión.

Si se sueña que se está inmerso dentro de agua turbia, significa que se está abrumado por una situación o por emociones negativas.

Soñar con inundaciones significa que en ese momento la persona está enfrentando dificultades en su vida y esto repercute en sus emociones.

Soñar con una cantidad controlada de agua o con un ambiente acuático controlado (lagos, piscinas, bañeras o ríos que se pueden atravesar sin problema), significa renovación y fertilidad.

Soñar con estar tranquilo subido en un barco significa la necesidad de tomar un descanso. Tal vez sea necesario tener unas vacaciones.

Si se sueña que se camina encima del agua, significa poder superar problemas que se encuentren en la vida real .

3.2. La relación entre sueño y arte

En la antigüedad la gente creía que el comportamiento del artista era un talento de Dios, que era una habilidad que la gente normal no podía ni imaginar. Así como los sacerdotes normalmente tienen un alto estatus en la iglesia, el comportamiento artístico también se consideraba como una posesión espiritual temporal. En ese tiempo ilusorio y efímero se creía que para tener una inspiración inesperada o divina había que tener un alto valor como artista. Pero que cuando esa efímera inspiración pasaba se volvía a ser una persona normal. El mundo de los sueños era considerado como algo concedido por los dioses. Por ejemplo, un poeta famoso chino llamado Xie Ling Yun (385-433)⁴, dijo que una vez soñó con unos hermosos poemas y al despertarse se maravilló de sí mismo y pensó que haber tenido ese sueño era un regalo de Dios por lo que no podía escribir dichos poemas. La conexión entre el mundo del arte y el mundo de los sueños no es accidental. Aunque el segundo es un pensamiento irracional de los seres humanos, un producto de los impulsos inconscientes, el primero es un pensamiento racional producto de la conciencia. Pero existe un mecanismo entre los dos que pasamos a analizar a continuación

3.3. Características del sueño y el arte

La similitud entre los sueños y el arte es la imagen vívida que en ambos se experimenta. El mundo del sueño es principalmente una imagen pensada, apoyándose en la capacidad visual. Aunque los eventos, objetos, personas y experiencias de los sueños no son físicas, tenemos la sensación interna de sentirlos físicamente. La imaginación de los sueños es muy dinámica, no es estática, sino que se está cambiando continuamente y es circulante. Las personas podemos pensar u observar las cosas y eventos en un sueño, pero esa visión o pensamiento no es un método deductivo, sino más bien se convierte en una metáfora que acaba evolucionando a una imagen. El arte también se compone de imágenes las cuales son escenas con un gran parecido a las del mundo de los sueños.

⁴ *Las características especiales del poema "El estanque es hierba de primavera, el jardín se cambiará a pájaro cantor"* por el **club de poesía publicado** en cultura. (2017-07-14) URL original: <https://kknews.cc/culture/qjqk3qo.html>

3.4. Los sueños y el arte son inexistentes

Los sueños son instintivamente libres de imaginar, dirigidos por el inconsciente, algo similar al concepto del arte. Lo que se presenta en el arte no es una escena real, sino una representación imaginada similar al mundo real. Los sueños suelen dar una sensación de realidad. Cuando se está soñando experimentamos estar completamente dentro de una realidad, en la que las emociones son amplificadas por ese estado onírico, de manera que éstas son muy fuertes y varían en su forma, por ejemplo: sustos, tristeza, a veces incluso se puede llegar a llorar o reír dentro del mismo sueño. Todo esto sucede hasta el momento de despertarse y ver que todo lo experimentado no era cierto. A medida que pasa el tiempo vamos olvidando el contenido del sueño, pero los sentimientos producidos en el sueño quedarán guardados e incluso se harán más fuertes con el tiempo. A veces olvidamos lo que hicimos en nuestros sueños de infancia, pero recordamos los sentimientos que nos surgieron en ellos. Al igual que en las obras artísticas, tenemos sentimientos especiales en las obras que hemos visto. A lo largo del tiempo podemos olvidar los detalles de las obras, pero la sensación de cuando las vimos permanece clara y fuerte dentro de nosotros.

3.5. La diferencia entre el sueño y el arte

Los contenidos de los sueños y el arte son semejantes, pero también poseen grandes diferencias, entre ellos. Estas diferencias y similitudes las podemos dividir en los siguientes cuatro puntos:

1. Los sueños son una actividad irracional de las personas. El arte por su parte contiene elementos de irracionalidad, pero en esencia, se puede considerar como una actividad racional. Los sueños son una actividad inconsciente y el arte es una forma de creación consciente.

2. La mayoría de los sueños son inconscientes, sólo hay unos pocos sueños que tienen valor para ser investigados. Su producción tiene una cierta aleatoriedad, lo cual es inevitable. Por lo tanto, no es posible obtener una eficacia plena al estudiar los sueños. El arte es un comportamiento laboral consciente que necesita de tiempo y energía y su resultado se acumulará debido al duro trabajo.

3. En los sueños hay mucho contenido inmoral, antiestético, sin lógica, pero también hay buenas producciones, aunque dichas producciones suelen ser escasas al no poder soñar un tema e ir evolucionando en próximos sueños. El arte es una actividad estética, moral y a la que le corresponde la verdad y la belleza. Necesita de una producción constante.

4. Los sueños son parte de la privacidad personal, no son transmisibles generalmente, y posiblemente se traten de una autoexpresión. Al contrario, el arte es cosa de las masas, se requiere transmisibilidad. En la autoexpresión, las obras artísticas contienen un gran contenido social e histórico, que es una combinación de deseo expresado y de una conciencia de misión.

3.6. Análisis

1. La interpretación de los sueños de la escuela psicoanalítica.

Los sueños son una compensación por los deseos insatisfechos en la realidad. Sigmund Freud⁵, creía que, si las personas no pueden expresar sus deseos y emociones a través de los sueños, las personas se colapsarían cuando despierten. Esto les llevará a perder el equilibrio del autoconocimiento.

Carl Gustav Jung⁶, creía que los sueños son solamente sueños, no les da un significado más profundo, y un sueño claro es sólo un sueño que contiene significados completos sobre lo que se sueña. En la teoría de Jung, no existen sueños sin haber tenido experiencias previas, dicha experiencia en el ser humano existe en nuestro nivel inconsciente. El llamado “prototipo” que existe en los mitos y leyendas también existe en nuestros sueños. Y frecuentemente aparece en el momento urgente y en un periodo de transición de la vida.

La escuela psicoanalítica asocia los sueños y la conciencia espiritual de las personas. Por lo tanto, los sueños reflejan en un cierto nivel el estado interior de las personas. Al analizar su propia situación y estado psicológico, el inconsciente comúnmente es mucho mejor que el “ello” y el “superyó”

2. Análisis del sistema psicológico de producción de los sueños.

En el análisis académico de los sueños, en oriente y occidente tienen puntos de vista diferentes. La escuela psicoanalítica occidental enfoca el análisis del espíritu y de la emoción. En Oriente, la teoría de la interpretación de los sueños de Zhou Gong⁷ trata sobre enfocarse en los eventos, objetivos y en las personas para investigar sobre el significado del sueño y que los sueños son de carácter premonitorio. Sin embargo el concepto global de la interpretación de los sueños entre Oriente y Occidente es el mismo, dado que

⁵ **Sigmund Freud**, *Introductory lectures on psycho-analysis*, Publicación de la cultura de la margen izquierda (2018-12-28)

⁶ **Zhuang Bai An**, *Cómo analiza Jung los sueños*, Pan Sci (2016-07-07)

⁷ **Yu Xiao**, *Oriental Dream Study VS Western Spirit Analysis*, *Xinhua Aviation Journal* (2010)

en ambas culturas trata sobre analizar lo que hay en el interior de las personas. El inconsciente, cercano al “Yo” real, se expresa a través de los sueños. La esencia de la estética también nace de las profundidades internas del artista, compitiendo con el exterior socializado, y presentando estéticas originales y directas. Se puede ver entonces que, tanto los sueños y la estética artística tienen una relación y ésta es que ambos son productos del “Yo”. El primero de ellos nace como un fenómeno irracional y el segundo es racional.

3. Cuando los sueños son objeto de estética, tienen características estéticas, son ilusorios, simbólicos, trascendentes, poseedores de idealidad y crítica.

Los sueños generan fuertes imaginaciones y están cargados de vitalidad, pueden deformar eventos, objetos y personas de forma aleatoria. Si los sueños son una inspiración de la creación, el hilo del pensamiento creacionista se podría expandir infinitamente. Se dice que la vida proporciona una inspiración infinita para la creación artística. Por supuesto, los sueños también están estrechamente relacionados con la vida. F.W. Hildebrandt (1875) mencionó que no importa qué son en realidad los sueños, éstos siempre van a ser tomados del mundo real⁸. No importa cuán impredecibles sean los resultados de los sueños, de igual forma estos son inseparables de la vida real. El pintor explora la parte irracional en la pintura para obtener una gran libertad, él presenta la particularidad de las cosas que existen en la realidad a través de su deformación, exageración, realización de metáforas, agrandarlas y reducirlas.

La existencia de los sueños y la creación artística no es una coincidencia accidental. Los diferentes elementos aparecidos en los sueños tienen significados simbólicos únicos y similares. Los sueños pueden ser tomados de la realidad y ser devueltos a ésta. Los artistas utilizan métodos únicos para crear sus obras a través de una concepción artística, expresando sus deseos y sus percepciones de la vida real.

⁸ Sigmund Freud citó a F. W. Hildebrandt en el libro *El análisis de los sueños*, Casa Editorial de Taihai, 2016, p. 10.

4. PRÁCTICA ARTÍSTICA

El proceso de creación.

En esta serie se utilizan materiales básicos de la pintura como son el lienzo y la pintura al óleo. No se utilizan marcos de madera, por lo que la imagen no queda circunscrita a los límites de un marco. Esto lo hago, como se comentó más arriba, por las características del tema principal de la obra, los sueños, en los que no hay una línea divisoria clara, en ellos se puede cambiar y añadir nuevos elementos en cualquier momento. Intento empezar desde la forma más primitiva para ir ampliando más adelante las imágenes de mis obras. Por lo tanto, mis obras no son como la pintura al óleo tradicional, la cual necesita pintarse con cola de conejo y utilizando una capa básica a la que se agrega un pigmento blanco para obtener un soporte espeso. Por supuesto, siguiendo estos pasos es más fácil para pintar, ya que los pigmentos se adhieren mejor. Sin embargo, para aumentar la incertidumbre de mi obra, no apliqué dicha capa básica como se mencionó antes, sino que directamente pinté con acrílico sobre el lienzo. Este paso lo hice para separar la capa de pintura al óleo y la capa del lienzo, evitando que ambas capas se desprendan. Si sólo se hubiera utilizado una capa de pintura acrílica, las texturas del lienzo habrían sido muy obvias, por lo tanto, se agregó una tercera capa de acrílico para que dicha capa quedara más proporcionada. Sin embargo, este método es muy novedoso para mí. Durante la carrera aprendí cómo hacer un soporte desde el principio, también cómo hacer un marco paso a paso, hasta pintar la capa básica y también a trabajar con yeso. En mis obras del presente Trabajo de Fin de Máster, pintar sin la capa básica tradicional es una nueva experiencia y también es un desafío.

Mimar de zona de confort es la primera obra de esta serie. Durante mis estudios de Grado realicé un tema similar. Mi obra favorita en esa etapa era el agua. Fue una creación que contenía emociones depresivas, en ella utilicé una gran cantidad de color azul y negro como fondo para resaltar una sensación acuática de presión. En la presente creación, se continúa también con esa experiencia acuática. Se utiliza el azul oscuro como base, pintando de forma irregular para que las pinceladas horizontales y verticales no sean fáciles de distinguir. Se agregó color marrón a modo de conciliación con la profundidad del agua en algunas zonas, se genera así también una sensación de un espacio poco usual. Una sensación de espacio normal es crear sentimientos a través del plano bidimensional, de modo que el espectador pueda creer en la autenticidad de la imagen. En mi obra decidí hacer lo contrario, abandonar la

perspectiva para resaltar la ilusión de sueño, añadiendo una línea borrosa que denota realidad y a la vez ilusión. La idea de esto último es que el espectador intente asociar y adivinar las formas en la pintura y las diferentes ideas espaciales.

Experimenté con tinta en mi trabajo para darle un cambio al fondo. La tinta normalmente se pinta en el papel y su mezcla con el agua produce un efecto claro oscuro maravilloso. A través del cambio de densidad de la tinta y con el carácter del papel, se pueden producir obras como las pinturas chinas tradicionales. En esta parte de la práctica artística, experimento los cambios en la tinta pintada sobre el lienzo el cual ya tiene capas de pintura acrílica y óleo en su base. Elijo añadir tinta con su densidad original ya que así es más fácil para adherirse sobre el lienzo. El color de la tinta en la etapa inicial de coloración quedaba muy obvio, incluso era más oscuro que el color de la pintura al óleo. No había ningún problema de pintar sobre el óleo para percibir el color de la tinta. Pero por el carácter del lienzo a medida que pasaba el tiempo, la tinta se iba absorbiendo y su oscuridad iba disminuyendo gradualmente. Cuando el color de la tinta alcanzó un grado de fusión con el fondo oscuro, el efecto de esa fusión cambiaba los tonos de la capa subyacente. Ese resultado era difícil de conseguir por la oscuridad del fondo, por eso pinté una segunda vez, y el efecto fue mejor que el anterior. El color de la tinta y su densidad, creo que tapaban los poros del lienzo, dándole un efecto similar al de la capa básica de pintura al óleo. A través de esta experimentación, sabemos que la fusión de la tinta con el lienzo puede tener un valor de utilidad.

En la obra *Mimar de zona de confort* quiero expresar una emoción diferente a la de obras anteriores. En la obra realizada en los estudios de Grado quería expresar melancolía y en el agua busco una sensación de hundirse, pero en un agua tranquila y cómoda, que no da sensación alguna de asfixia y miedo; que todo el cuerpo se impregne de agua como una esponja y quede blando, adaptándose al agua y soltando burbujas por el agua absorbida, como si el espectador estuviera viviendo dentro del agua, esto puede parecer ilógico, pero en los sueños dicha experiencia no sería nada extraña. Todo lo que sucede en nuestros sueños se puede transformar en algo razonable. Para mí este es el mensaje que el sueño quiere transmitir, un mensaje cargado de simbología. El agua que aparece en los sueños simboliza la zona de confort de las personas, porque el agua es tranquilidad y comodidad, puede estar en todos lados y no sentirla. La razón real por la que aparece en los sueños supuestamente es porque simboliza una separación de la zona de confort. Esto lo relaciono también a mi vida personal. Hace dos años dejé mi hogar habitual y vine a un país extranjero a aprender asignaturas diferentes y culturas muy distintas a las de mi origen. Fue un cambio enorme a mi vida normal, obligándome a hacer grandes esfuerzos de adaptación. Esta obra es un pensamiento sobre la vida pasada, llena de paz y tranquilidad, un canto a la esperanza de poder volver algún día a esa zona de confort.

Fig. 1 El efecto de la tinta sobre la pintura al óleo.(1), 2019, Fragmento de la obra.

Fig. 2 El efecto de la tinta sobre la pintura al óleo.(2), 2019, Fragmento de la obra.

Fig. 3 *Mimar de zona de confort (1)*,
Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.

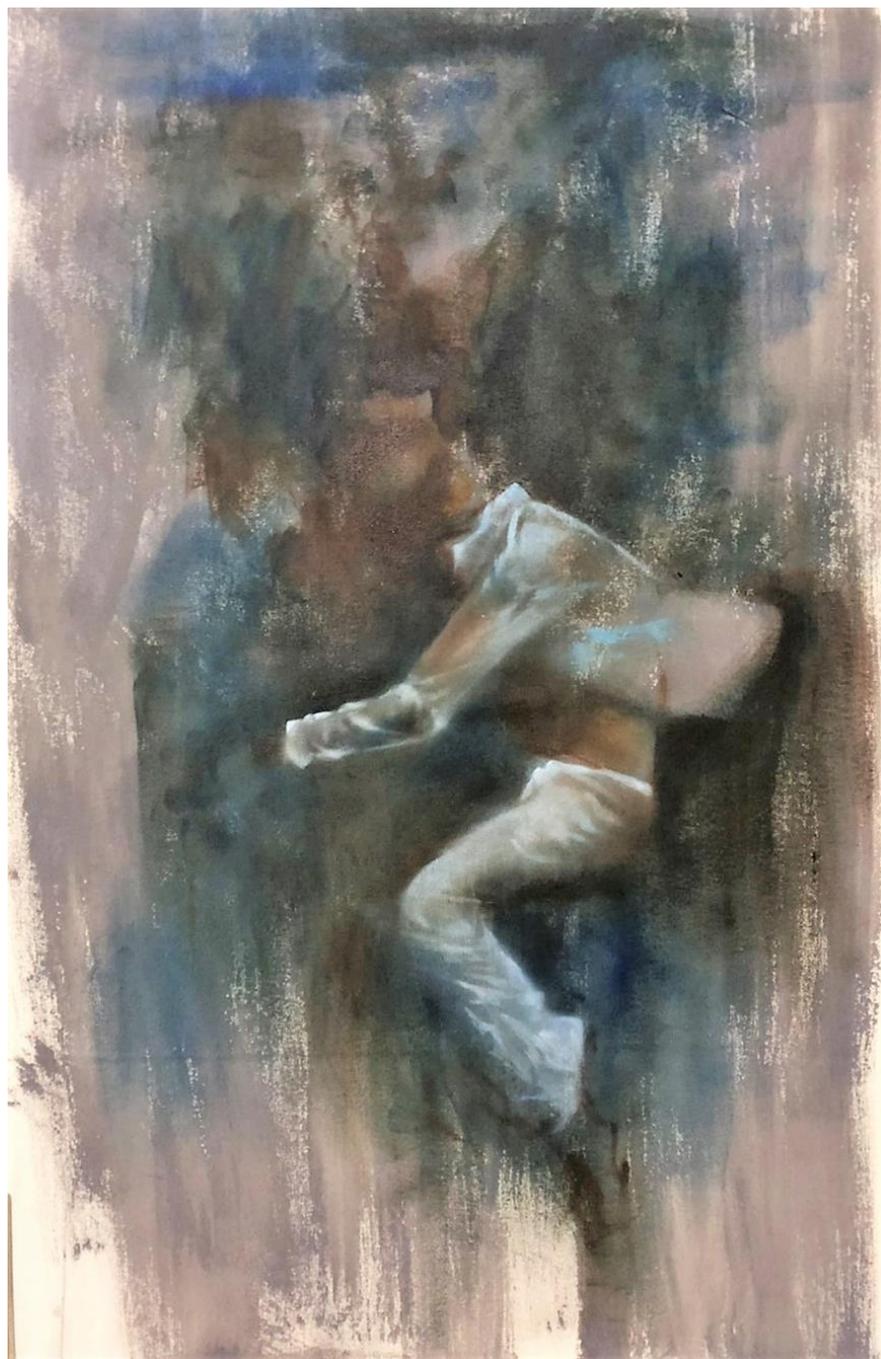

Fig. 4 *Mimar de zona de confort (2)*,
Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.

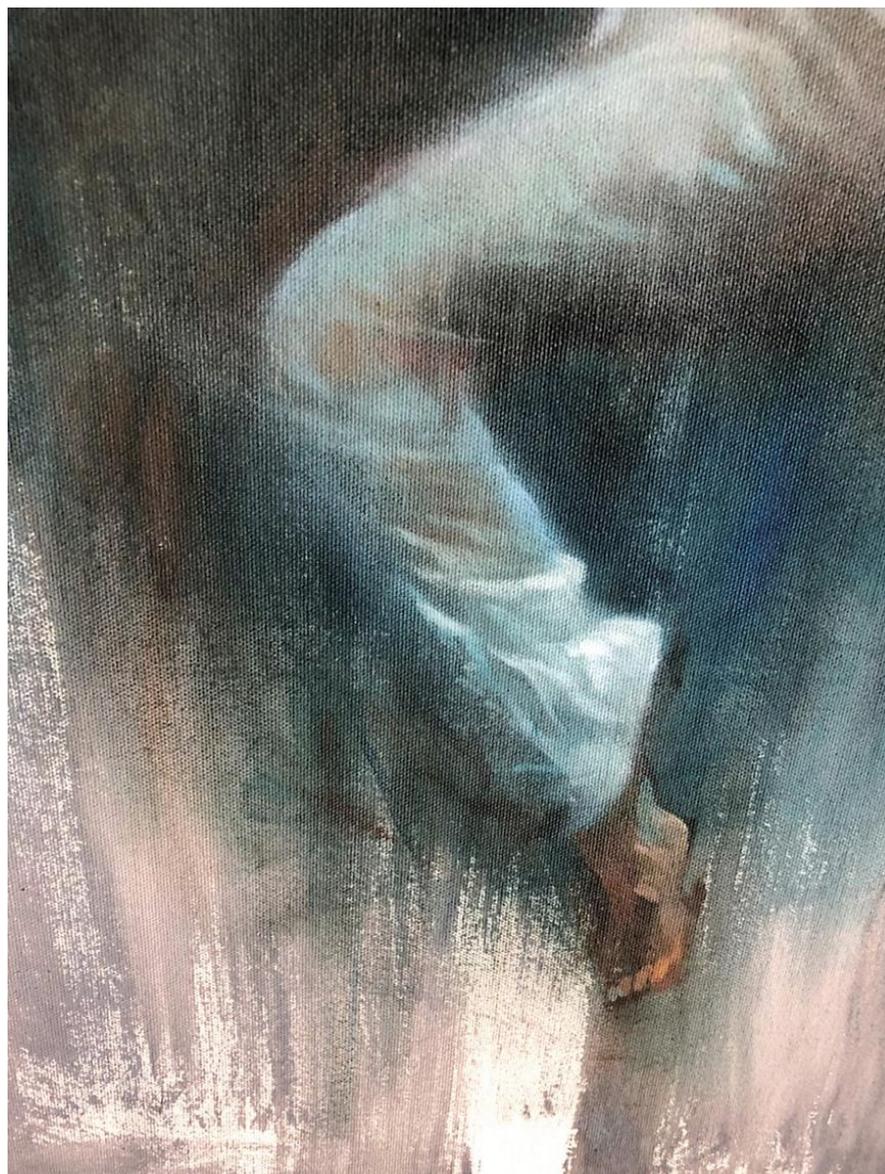

Fig. 5 *Mimar de zona de confort (3)*,
Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.

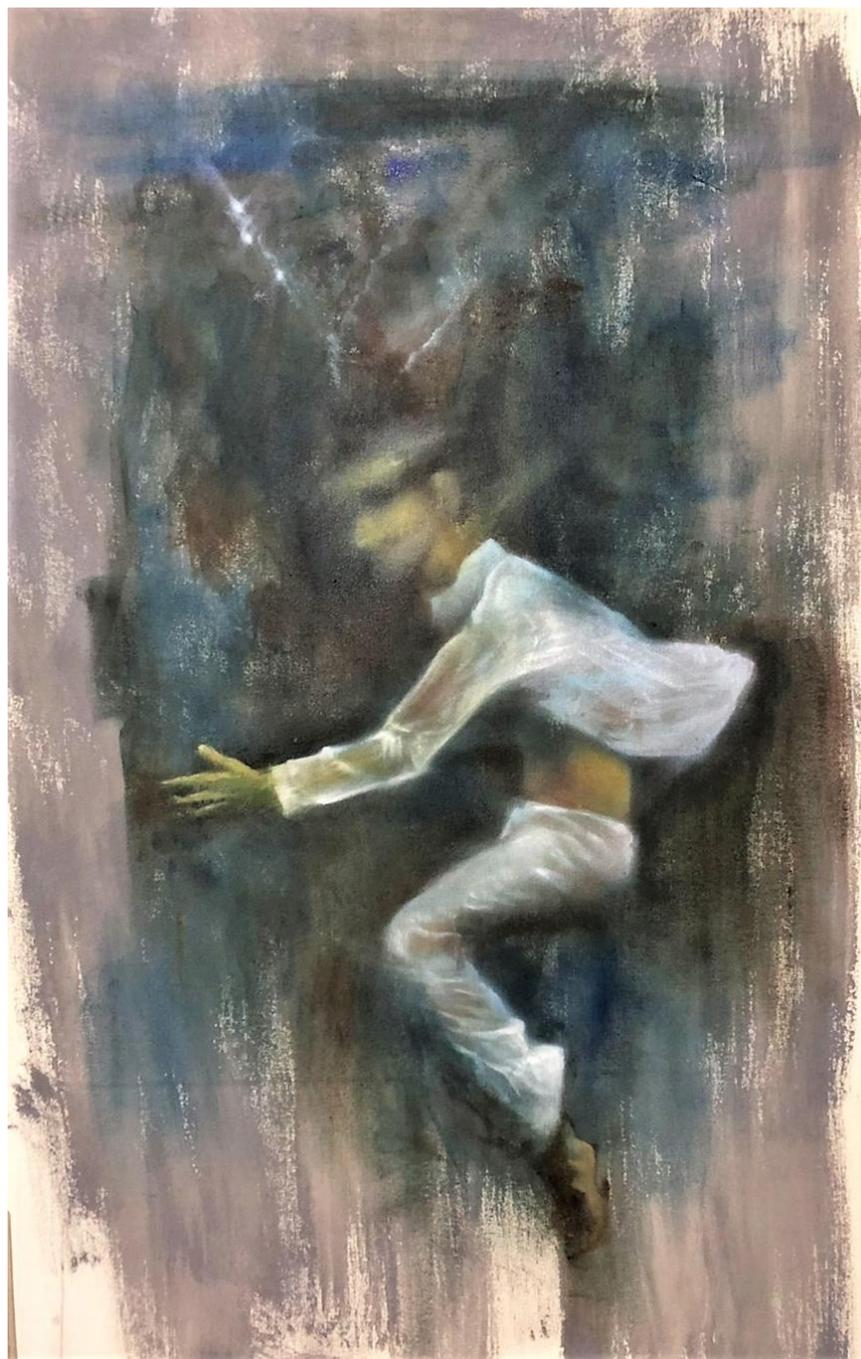

Fig. 6 *Mimar de zona de confort (4)*,
Pintura al óleo, 2019, 90 x 60cm

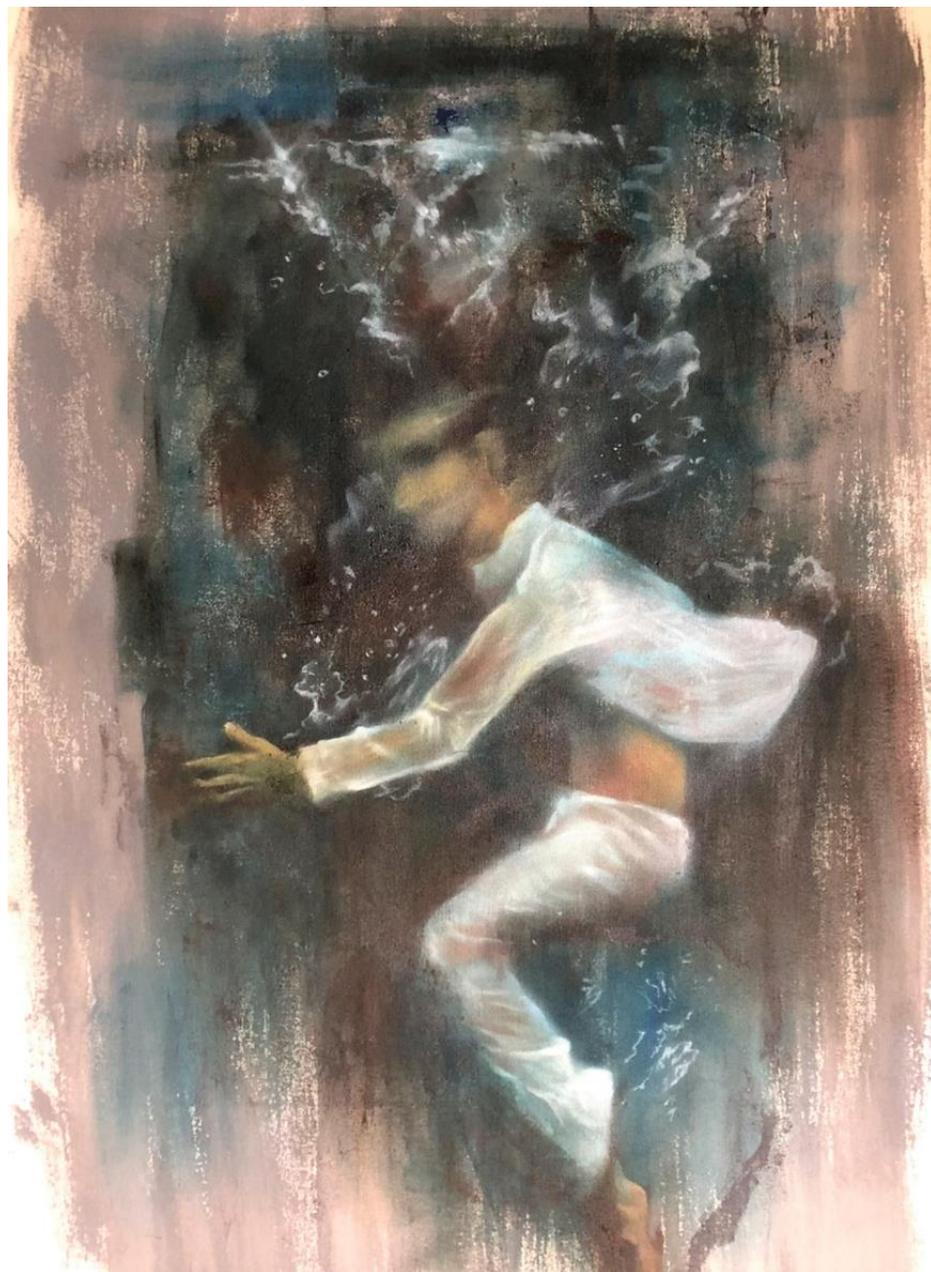

Fig. 7 *Mimar de zona de confort (5)*,
Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.

Fig. 8 Foto parcial de *Mimar de zona de confort*, 2019.

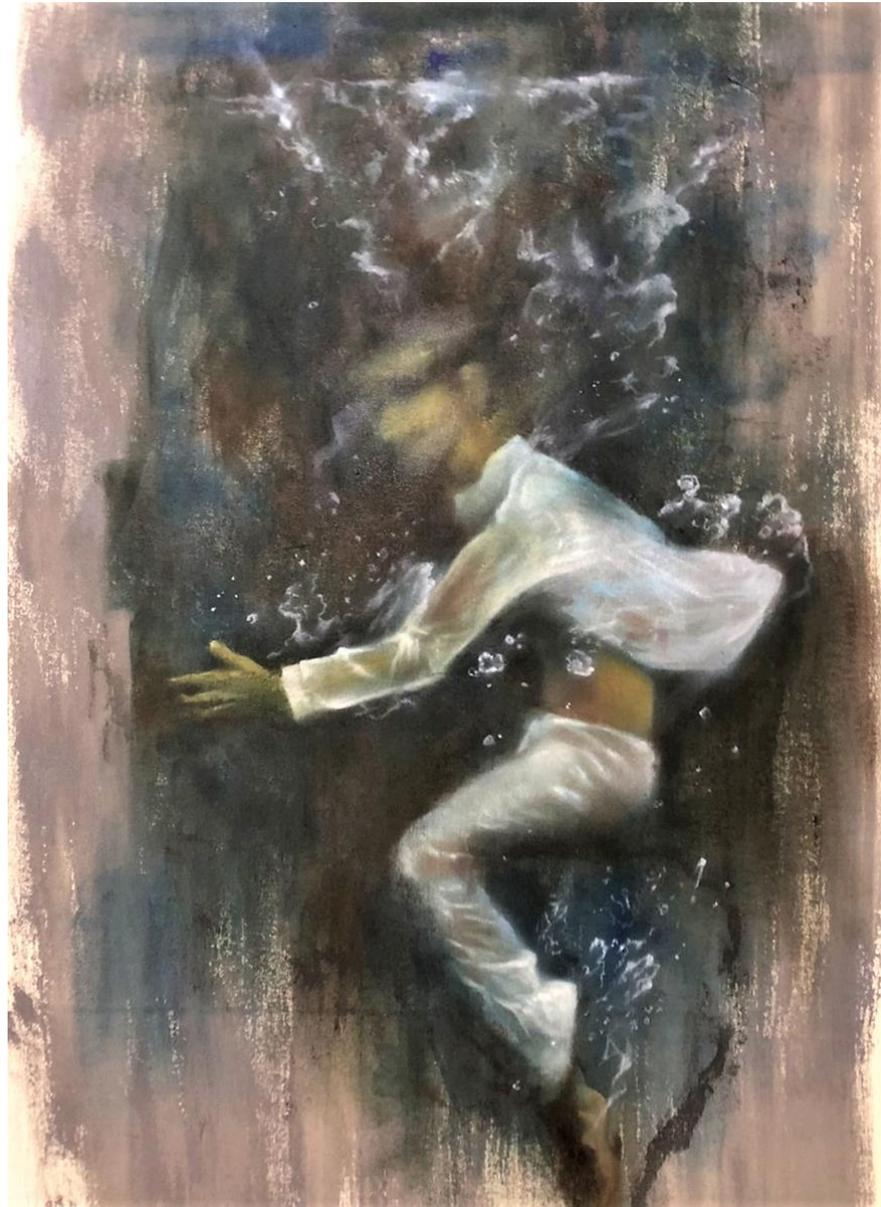

Fig. 9 *Mimar de zona de confort (6)*,
Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.

El segundo trabajo trata sobre un sueño que me causa mucha impresión. Un sueño muy poco recurrente, pero que al soñarlo me crea un gran temor. Tal vez esté involucrado con mi conciencia actual o provenga de mi infancia, por eso causa esas impresiones tan fuertes en mí. Este sueño trata sobre la pérdida de un diente. La escena suele ser en el baño, en frente del espejo o algún sitio que refleje claramente mis dientes. Es un sueño muy insípido, no hay ningún hilo o historia desarrollada, simplemente aparecen los dientes en primer plano, quizá sea así porque no debería de preocuparme por buscarle una lógica. Perder dientes es una etapa normal en la infancia, pero aun así en mí se genera una sensación extraña y de asco cuando viene a mí esa imagen a mi memoria. No le suelo dar tanta importancia en los momentos de activación, pero en el sueño mis sensaciones se magnifican, formando un fuerte resentimiento e incluso miedo. Por esta razón creo que dicho sueño puede estar relacionado con la memoria de mi infancia.

En esta obra agregué más tinta que en la primera a la hora de oscurecer el fondo, e incluso mucho más en el centro de la imagen para resaltar el contraste del diente de la mandíbula inferior. La presencia del diente es muy obvia y a la vez puede sugerir una sensación de irrealidad, como en un sueño. Pinto varias pinceladas con pinceles en forma travesera, para ampliar el área pintada y crear bloques irregulares. Utilizo huellas de tinta rota en el fondo, de esta forma, el agua del pincel es mínima para facilitar un efecto de frote en seco. Utilizo también algunas líneas de tinta para delinear alguno de los bordes, porque con tinta china se puede pintar las líneas divisorias de forma más obvia que con el óleo. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, las líneas de tinta se van absorbiendo y su oscuridad disminuye gradualmente. Las manchas de tinta generan efectos diferentes.

Fig. 10 El efecto de la tinta sobre la pintura al óleo.(3), 2019, Fragmento de la obra.

En la obra *Vacilar de valores*, los dientes representan la autoestima. Debido al crecimiento y a los factores ambientales, los dientes comienzan a aflojarse y caer. Sobra decir que es un fenómeno natural. Pero cuando la escena de la caída de los dientes sucede en sueños, puede resultar aterrador y espeluznante. La razón puede ser porque no es habitual soñar algo así en la edad adulta. Cuando no es tiempo de cambiar de dientes de forma natural, tenemos que preocuparnos por su estado e higiene, pero no de que se nos caigan. En mi sueño, la caída de los dientes se produce en cadena. Al tocarme los dientes incisivos noto que están flojos y que se balancean lentamente para luego caerse. Cuando empiezo a ponerme nervioso al ver tal hecho, los dientes contiguos empiezan a aflojarse y también a caerse, uno tras otro, extendiéndose esto a todos los dientes. La autoestima, simbolizada por los dientes, no es fácil de cambiar. Ésta se forma gradualmente a través del tiempo, pero se ve obligada a cambiar cuando en la vida suceden acontecimientos importantes para la persona. Este tipo de cambio es involuntario, y viene acompañado de ansiedades y miedos, al igual que la pérdida involuntaria e impredecible de dientes. Estos sueños pueden ser debidos a que cambios y decisiones de futuro personales hayan generado incertidumbre e inquietudes en mí. Por eso quizá empezó a aparecer esa escena de la caída de dientes en mis sueños. Esto me hace pensar que los sueños y la vida real están estrechamente relacionados. Ambas parecen no tener una relación relevante, pero la proyección entre ambas es responderse la una a la otra.

Fig. 11 *Vacilar de valores (1)*, Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.

Fig. 12 *Vacilar de valores (2)*, Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.

Fig. 13 *Vacilar de valores (3)*, Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.

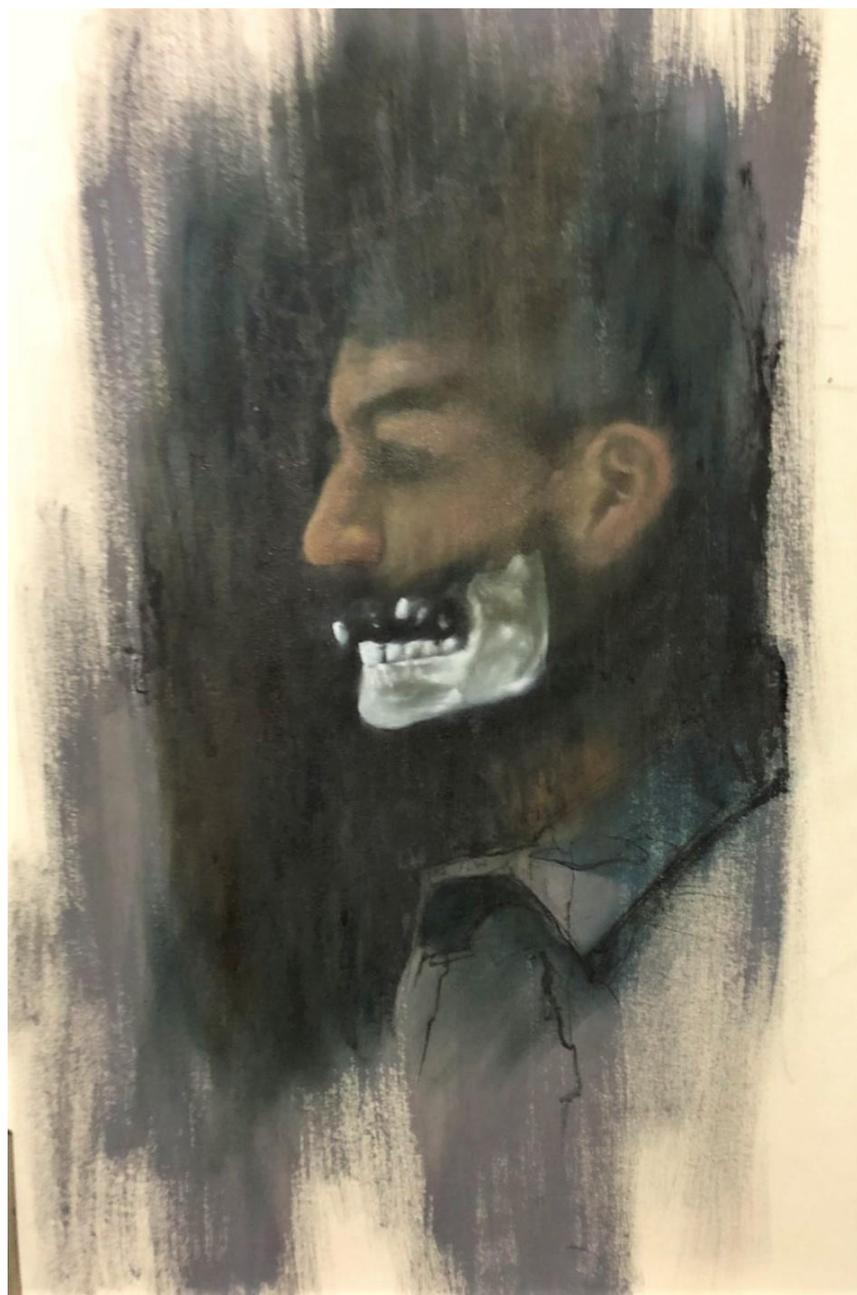

Fig. 14 *Vacilar de valores (4)*, Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.

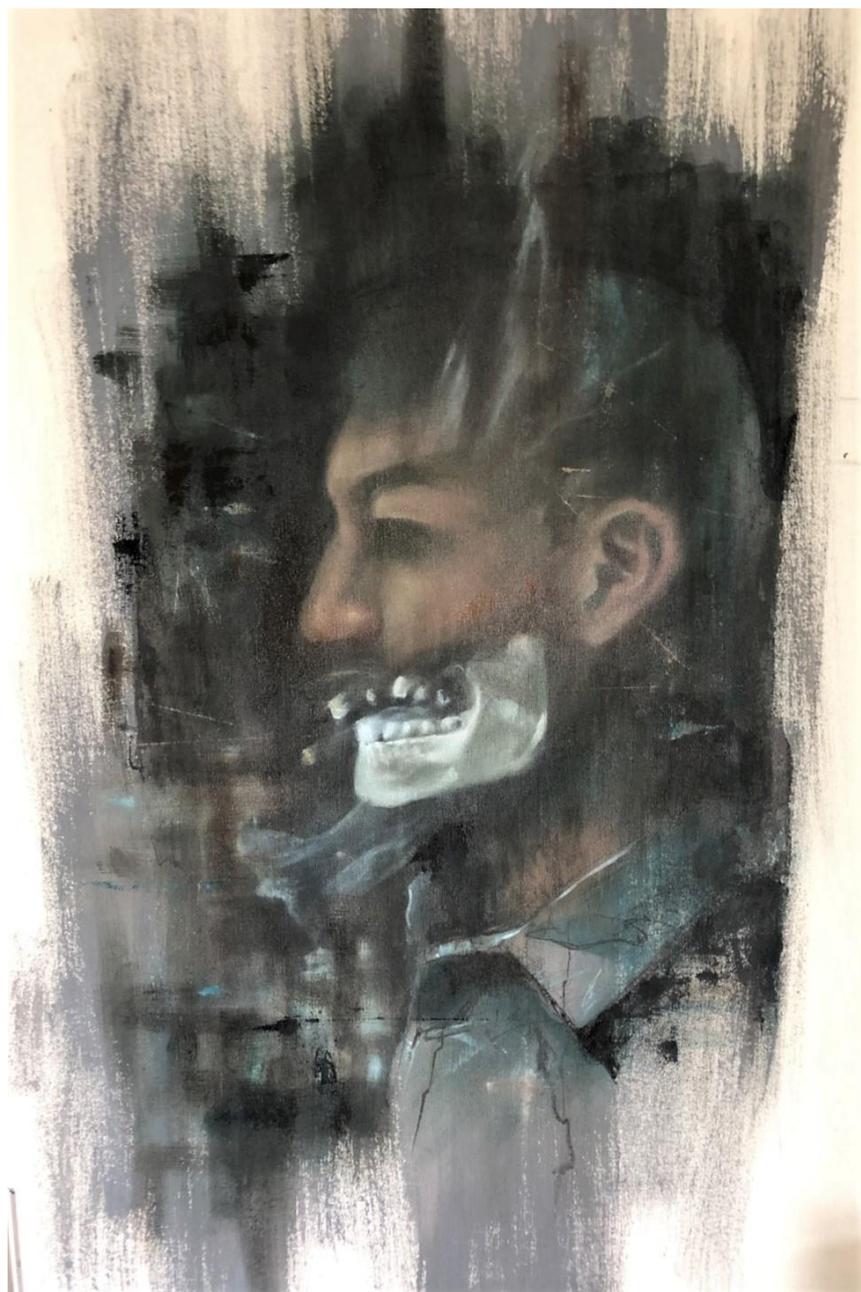

Fig. 15 *Vacilar de valores (5)*, Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.

En la tercera obra *Espacio confinado*, ajusto algunos cambios a la hora de pintar. En general, la pintura al óleo se usa como base de una segunda capa, pero en esta obra, la primera capa está pintada con acrílico y la segunda con tinta china. En la asignatura “Metodologías y poéticas de la pintura” del primer cuatrimestre, propuse una experimentación, en la que intenté agregar la tinta utilizada normalmente en el arte oriental, al óleo, porque la cola que posee la tinta puede producir texturas distintas. En esta serie experimenté varias pruebas, acumulando varios resultados. La tinta se usa como capa inferior del lienzo, el efecto mejorará, aprovechando las características de la cola.

Fig. 16 Proyecto del *Espacio confinado*, 2019.

En esta serie de los sueños, he roto con el estilo creativo de las obras anteriores. Ya no uso retratos realistas como tema principal, porque si nos paramos a pensar, en un sueño es imposible recordar de forma clara la imagen del personaje que aparezca en él. La imagen del sueño es creada por nuestro inconsciente, es más parecida a la reacción de la ideología del “yo” y destinada a explorar los significados ocultos detrás de ella. Por lo tanto, intento concentrar la obra en la atmósfera, emociones y el entorno, los cuales son las primeras impresiones que se retraen de los sueños. En cuanto a la producción artística no hay un paso de pintura muy formal, sino que pintaba mientras iba recordando cada escena de los sueños. Estas a veces eran borrosas, a veces daban saltos entre ellas, o había inestabilidad e incertidumbre en su recuerdo. Lo importante es representar el sueño con símbolos que sean representativos. En esta obra, hay personajes distorsionados (como en el recuerdo de los sueños), sin cara. Aunque la acción es diferente, la cara se ve borrosa al igual que en la primera obra de este trabajo. Se busca que no haya una imagen clara del personaje de los sueños, que no sea nadie incluso que no sea yo. El personaje es una sombra proyectada, o también es una emoción producida en el momento de la creación. Jung⁹ menciona que la experiencia a través del proceso de soñar toma una existencia exagerada, con un (reemplazo) del símbolo.

⁹ Li ying y Wang chao *Simbolismo y simbolismo en la psicología de Freud y Jung*, Psiquiatría de shanghai (2004)

En mi tercera obra, intento describir un sueño recurrente o una sensación repetitiva en mis sueños. Esta se trata de situaciones dentro de un ascensor, dentro del vagón de metro o en un espacio cerrado de localidades desconocidas. Aunque no tengo claustrofobia, el instinto humano es antipático con los lugares estrechos, sintiéndose incómodo y con sensación de opresión. En este sueño, la sensación es de no tener aire para respirar, éste sólo circula por un espacio pequeño, lo que me causa mareo. En este tipo de sueño normalmente no se puede salir de ese lugar. Por ejemplo, para coger un ascensor o un metro en ese tipo de sueño, necesito esperar un largo tiempo. Cuando la puerta se cierra, significa el inicio de aislarse del mundo exterior. Es entrar en un subespacio en el cual la sensación temporal se alarga indefinidamente, es un esperar infinito. Por lo tanto, el cuerpo se ve distorsionado, se restringe en un subespacio melancólico. Aunque el espacio real es más grande, en el sueño la sensación es la de una conciencia depresiva.

Creo que el espacio claustrofóbico en el sueño representa los altibajos de la vida, y el ascensor o metro reflejan un entorno fuera de todo control. Puede sugerir una sensación de pérdida, debido a los cambios que no se pueden controlar en la vida, acabando con la paciencia.

Fig. 17 *Espacio confinado (1)*,
Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.

Fig. 18 *Espacio confinado (2)*,
Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.

Fig. 19 *Espacio confinado (3)*,
Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.

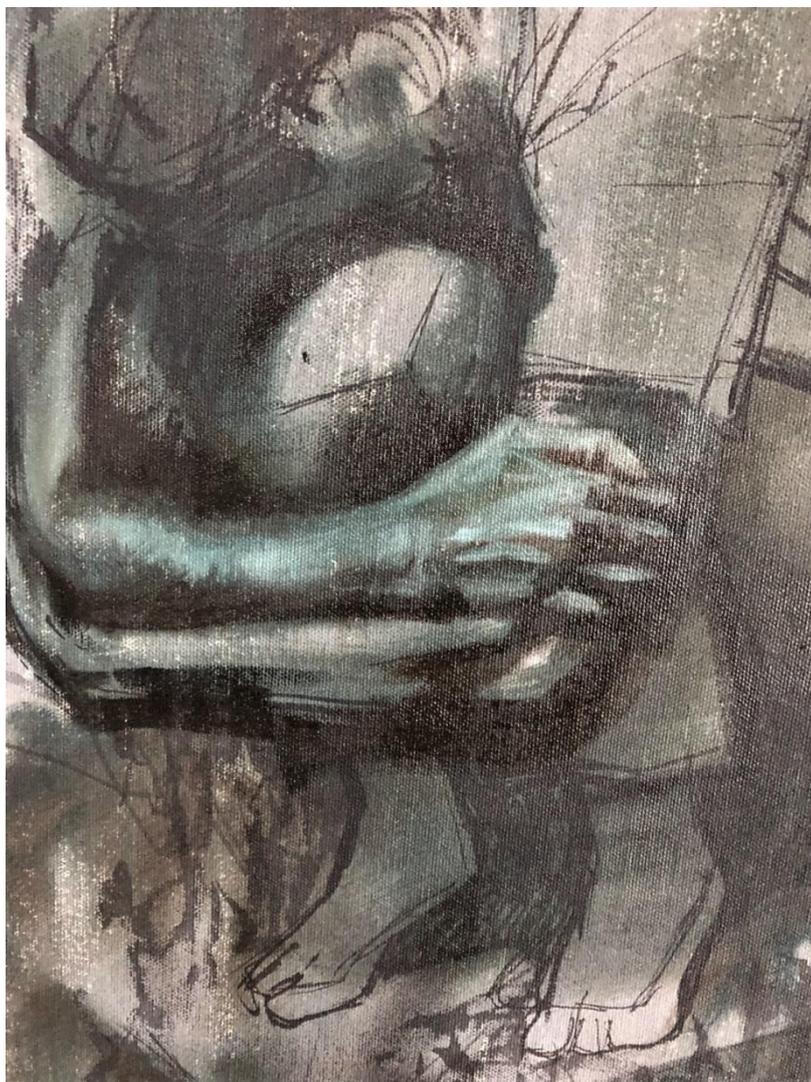

Fig. 20 *Espacio confinado (4)*,
Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.

Fig. 21 *Espacio confinado (5)*,
Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.

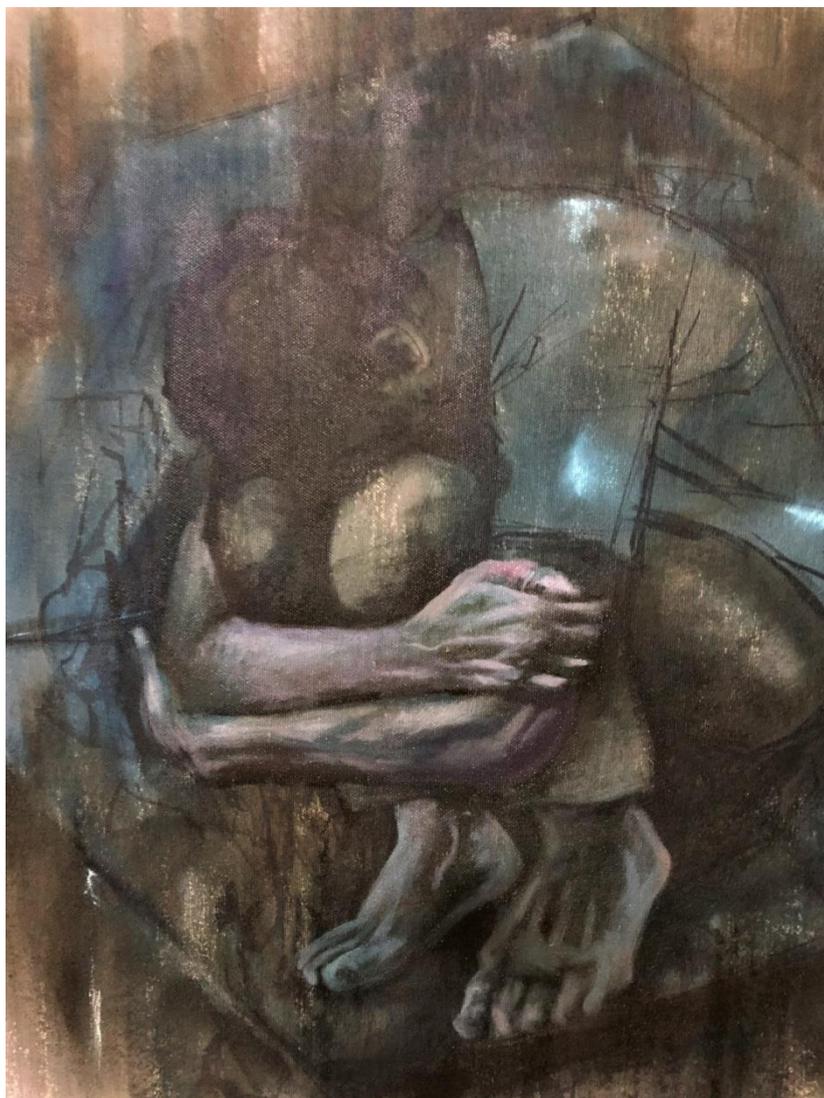

Fig. 22 *Espacio confinado (6)*,
Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.

Fig. 23 *Espacio confinado (7)*,
Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.

Fig. 24 *Espacio confinado (8)*,
Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.

5. CONCLUSIONES

El valor artístico de los sueños.

Los sueños, como un producto del inconsciente del ser humano, enriquece su mundo espiritual desde el nacimiento. Desde un punto de vista psicológico es un fenómeno especial y complicado de la mente; desde un punto de vista sociológico, es una continuación que acompaña al origen humano. Desde el análisis de las humanidades, los sueños se utilizan como medio de comunicación para vincular el mundo real y el espiritual. Su existencia ha evolucionado desde un fenómeno natural a una connotación sociocultural, y a la relación con el arte, con el cual está indisolublemente vinculado desde hace tiempo. Si el arte es una parte del mundo real, los sueños son como un mar que refleja al mundo real. Correspondiendo a toda una realidad, pero siendo más expansivo y valiendo la pena explorarlo. A través de su transformación fantástica, la esencia original ha cambiado. Algunos sentimientos se expresan directamente, y otros se convierten en símbolos borrosos, todo esto se agrega a la riqueza ilimitada de creación imaginativa de los sueños.

La inspiración del mundo de los sueños es más ilusoria, trascendental y crítica que la creación racional. No está limitada por el pensamiento socializado racional general, sino que tiene una forma artística de saltar del pensamiento tradicional a ser más vehemente y libre. Por estas razones, me interesa explorar ese mundo y he elegido los sueños y el arte como tema principal de mi Trabajo de Fin de Máster. Estoy seguro de que así podré acercarme a una creación estética distinta, eliminar habilidades de pintura establecidos, tener nuevos propósitos de creación, etc. Y presentar los sueños como un concepto original. En el proceso de creación, a través del uso de los materiales, los sueños ilusorios originales se representan de una forma surrealista. Sobre la temática, se ven reflejadas emociones negativas, incluso hay sátira de la sociedad y de la vida actual en general. De hecho, en las obras de la presente serie, la pesadilla es el eje principal, mediante la cual represento diferentes emociones. La obra en su totalidad está basada en los recuerdos de mis sueños, observando y analizando los símbolos aparecidos en los sueños, para reflexionar sobre posibles significados de éstos en la vida real. Para mí, es un proceso muy interesante y me ha llevado mucho tiempo para su exploración. Desde el comienzo del registro de los sueños, fui observando los distintos tipos de sueños, su frecuencia de aparición, para a raíz de ello volcarme en la idea de creación artística. Intento utilizar mis conocimientos y

técnicas a la hora de crear las obras. Durante el proceso de pintar se dieron diferentes dificultades, además fueron sucediendo cambios diversos y abundantes. También cabe mencionar la parte emocional a la hora de crear la obra, envuelta en sensaciones de tristeza, alegría, frustración y muchos otros cambios emocionales en el proceso. Estas emociones pueden agregarse a creaciones posteriores y darme un espacio de reflexión después de que el trabajo esté acabado.

6. ÍNDICE DE IMÁGENES

- Fig. 1 El efecto de la tinta sobre la pintura al oleo (1), 2019, Parte de la obra.
- Fig. 2 El efecto de la tinta sobre la pintura al oleo (2), 2019, Parte de la obra.
- Fig. 3 *Mimar de zona de confort* (1), Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.
- Fig. 4 *Mimar de zona de confort* (2), Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.
- Fig. 5 *Mimar de zona de confort* (3), Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.
- Fig. 6 *Mimar de zona de confort* (4), Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.
- Fig. 7 *Mimar de zona de confort* (5), Pintura al óle , 2019, 90 x 60 cm.
- Fig. 8 Foto parcial del *Mimar de zona de confort* , 2019.
- Fig. 9 *Mimar de zona de confort* (6), Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.
- Fig. 10 El efecto de la tinta sobre la pintura al óleo. (3), 2019, Parte de la obra.
- Fig. 11 *Vacilar de valores* (1), Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.
- Fig. 12 *Vacilar de valores* (2), Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.
- Fig. 13 *Vacilar de valores* (3), Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.
- Fig. 14 *Vacilar de valores* (4), Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.
- Fig. 15 *Vacilar de valores* (5), Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm,
- Fig. 16 Proyecto del *Espacio confinado*, 2019.
- Fig. 17 *Espacio confinado* (1), Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.
- Fig. 18 *Espacio confinado* (2), Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.
- Fig. 19 *Espacio confinado* (3), Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.
- Fig. 20 *Espacio confinado* (4), Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.
- Fig. 21 *Espacio confinado* (5), Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.
- Fig. 22 *Espacio confinado* (6), Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.

Fig. 23 *Espacio confinado* (7), Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.

Fig. 24 *Espacio confinado* (8), Pintura al óleo, 2019, 90 x 60 cm.

7. BIBLIOGRAFÍA

Recurso Chino

Chen Xin Hong, *Dream Traveler : The Utopia of Dreamland* p.37 (2015)

Cui Wen Liang, On the Connotation of Life in Dreams, Ciudad de Shenyang, provincia de Liaoning, Social Science Journal (1995-05-29)

Fei Bin Yang, Análisis de sueños en pinturas surrealistas, Ciudad de Changchun, provincia de Jilin, Shenhua (2019-05-25)

Huang Ke An, Sobre el arte de los sueños del "Wild Grass" de Lu Xun, Beijing, china, Lu Xun Research Monthly (1995-02-20)

Harry • K • Wells y Zhang guanlian, Sigismund Schlomo Freud y su teoría. Diario de la Universidad Normal del Noroeste (Universidad Normal) Edición de Ciencias Sociales. Vol.10. (1958)

Ian Wallace, Cien sueños que cambian la vida, Taipei, Taiwán, Negocio semanal (2012-10-24)

Jia Jia, La producción de la Inspiración y los sueños, Shanxi , China , Producción de la Universidad de Finanzas y Economía de Shanxi (2012)

Jin Yong Zhen, Estudio estético de los sueños , Ciudad de Lanzhou, provincia de Gansu , Publicación de la Universidad normal del Noroeste. (2011)

Liu Zhen y Deng Chu Jun, Sueños inspirados por <El Comienzo> y la reflexiones realistas. Apreciación Artística. Appreciation Vol.10, Ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, Instituto de Tecnología de la Industria Ligera de Hubei. (2015)

Liu Zhen y Huang Miao Miao, Explorando el mundo psicológico con sueños en películas. Radio y Televisión Occidental. Vol.17 Instituto de Tecnología de la Industria Ligera de Hubei, Universidad Normal de Huazhong (2015)

Ma Wei, Un análisis de la teoría del psicoanálisis sobre los sueños, Provincia de Jilin, China, Habilidad y sabiduría. (2016)

Ma Jie Sha, Discriminación de los auto-valores humanos, Provincia de Sichuan, China, Publicación de la Universidad de Sichuan, Filosofía y Ciencias Sociales. Vol. 1 p16-p20. (2004)

Sigmund Freud, *Introductory lectures on psycho-analysis*, Publicación de la cultura de la margen izquierda (2018-12-28)

Tang Yu Yen, Películas y sueños en psicoanálisis: combinado con el análisis de sueños de Freud, Beijing, china, Guía de television. (2017-05-08)

Wang Qing Feng, Enfermedad mental, mala conducta situacional y control social: el pensamiento antipsiquiátrico de Owen Goffman, Provincia de Ningxia, China, Publicación de la Universidad de MinZu del Norte, Vol. 6 p108. (2018)

Yu Xiao, *Oriental Dream Study VS Western Spirit Analysis*, *Xinhua Aviation Journal* (2010)

Ye Ze Xiong, Sobre las dimensiones temáticas de la autoestima humana. Jiangnan Forum Vol. 12 p39-p41. (2006)

Zhuang Bai An, *Cómo analiza Jung los sueños*, Pan Sci (2016-07-07)

Zhang Qui Lan y Yue Zhong Shan, Verdadero y falso, paradoja: La descripción de los sueños en la creación literaria y su implicación, Provincia de Heilongjiang, China, Publicación de la Universidad normal de Mudanjiang, Filosofía y Ciencias Sociales. p38 (2000)

Zhang Neng Quan, On the Dream Description of Tanizaki Junichiro's Short Stories, Tianjin, China, Journal of Tianjin Foreign Studies University. (2016-03-20)

Zhang Rui, El alma entre el sueño y la realidad: la imagen de los ojos dorados en la perspectiva de la interpretación de los sueños, Ciudad de Xinyang, provincia de Henan, Diario de la Universidad Normal de Xinyang (Edición de Filosofía y Ciencias Sociales) (2017-07-10)

Zhang Yu Bing, Mood leads the dream, China Urban Finance Journal (2014-11-15)

Recurso Inglés

Anthony Bateman & Jeremy Holmes, *Introduction to Psychoanalysis: Contemporary Theory and Practice*, London , Routledge. (1995)

M.D. Jakab Irene, Pictorial Expression in Psychiatry: Psychiatric and Artistic Analysis, London, Journal of the royal society of medicine Vol. 92. p323 (1999)

WR Albury and GM Weisz, Paul Klee (1879–1940) as a tragic figure: What the artist learned from his illness, Thousand Oaks, California, *Journal of Medical Biography* Vol.25(1) p42-p50 (2015)

Recurso Español

Denise Linn, El significado de los sueños, Barcelona, España, Ediciones Robinbook. p217-p268 (2002)

Mimí Marinovic, El papel de los sueños en la creatividad y producción pictórica de artistas visuales chilenos. *Revista chilena de investigaciones estéticas*, ISSN-e 0568-3939, Nº. 40, 2006, p119-p147 (2006)

Roger N. Walsh, Frances E. Vaughan, Trascender el ego: la visión transpersonal, Barcelona, España, Editorial Kairós. p129-p143 (2003)

Sigmund Freud, La interpretación de los sueños, Madrid, España, Ediciones AKAL. (2013)

Sílvia Cruz Lapeña, Interpretación de los sueños, Barcelona, España, Editorial AMAT. p65-p139 (2013)