

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Trabajo de Graduación 2023

Título: Sueños, los registros de un viajero.

Tema: Diario de viaje, libro de artista.

Licenciatura en Artes Plásticas- Orientación Dibujo

Estudiante: Conti Arancet, Zoe Dana

DNI: 42624785

Legajo: 81631/3

Teléfono: +54 9 221 318-2742

Correo: zoeda2000@gmail.com

Profesores:

- Roberto Crespo (Titular).
- Fabián Martínez.
- María Clara Valdez.

RESUMEN

“*Sueños, los registros de un viajero*”, es una ficción ilustrada en formato libro de artista o cuaderno de viaje. El libro da cuenta de una serie de viajes a partir de las narraciones del autor, como de los protagonistas de sus respectivos mundos particulares, los cuales se encuentran dentro del universo volátil de los sueños y el subconsciente. Registrando la serie de sucesos, personajes y características específicas, a partir del trabajo conjunto de la escritura y los dibujos, que permiten al lector sumergirse en cada una de la multiplicidad de historias. En su totalidad, pretende ser síntesis de una búsqueda estética y estilística, un proceso de aprendizaje y redescubrimiento manifestado a través de las diferentes temáticas a partir del dibujo, promoviendo la creatividad e imaginación, que lo imposible convive con lo posible.

Palabras claves: sueños, ficción, aprendizaje, creatividad.

FUNDAMENTACIÓN

“Nuestros sueños entrañan algo verdadero. En ellos reconocemos nuestro propio yo, a pesar del disfraz de elevación o rebajamiento con el que se nos aparece.”¹

“Lo esencial en el sueño son las ideas latentes, y estas ideas poseen siempre un sentido, son coherentes y se hallan dispuestas conforme a un cierto origen.”²

Sigmund Freud.

Este trabajo tiene por un primer objetivo ser una maqueta de libro de un proyecto personal. Entre los ejes del proceso se encuentra la creación de un libro de viaje lo más acertada y fidedigna posible a los hechos ocurridos en los sueños, teniendo en cuenta, en base a estudios realizados, una persona en una noche normal puede tener de tres a seis sueños, que son de una duración que va de cinco a veinte minutos, olvidándose aproximadamente un 95% de la totalidad de los sueños, incluyendo los que se recuerdan.

¹ Sigmund Freud. La interpretación de los sueños.

² Sigmund Freud. Tótem y tabú.

Tenemos que comprender en una primera instancia que el simple acto de soñar en el momento de dormir implica una actividad cerebral que se comienza a desarrollar en el tronco cerebral, el tálamo e hipotálamo, encargados de controlar los momentos de vigilia y sueño, siendo este último un evento fenomenológico real que constituye un aspecto mental del proceso cerebral poco conocido. Sin embargo, no siempre o no se olvida en su totalidad un sueño, algo que la neuróloga Francesca Siclari explicó que *“la capacidad de recordar un sueño estaba relacionada con una mayor actividad durante el sueño en la corteza prefrontal, el área asociada con la memoria.”*

Estudios según la neuróloga Siclari demuestran que la actividad cerebral en áreas que generalmente se encuentran activas durante el momento en que estamos activos también presentan una alta frecuencia de ondas cerebrales, sino que la persona experimentara como realidad lo que vive en los sueños, por lo que en palabras de la neuróloga *“el sueño es, para el cerebro, una experiencia real y no solo algo que inventamos al despertar”*. Esto sin importar que el cuerpo se encuentre en un estado de inmovilidad, lo que lleva a revisar consideraciones del estado mental en otras condiciones como lo son el estado de coma o la anestesia.

Esta experiencia consciente que se recuerda y puede narrar, el doctor José Luis Díaz la denominó como “reportabilidad”, pudiendo tener una persona cinco etapas de la conciencia onírica derivadas. Estas cinco etapas son: ensoñación durante el acto de dormir, recuerdo al despertar, relato oral o textual, interpretación del sentido, y representación estética.

Sumado a esto Díaz especificó que la mayor parte de las personas recuerdan sus sueños, pero aquellas personas capaces de recordarlos con mayor facilidad son los artistas o personas que ejercen actividades en las que la creatividad está involucrada, implicando por lo tanto que las ensoñaciones ayudan a la creatividad o viceversa. Esto permite que una persona interesada en sus sueños pueda mantenerlos presentes a partir de alguna representación artística, siendo incluso algo que podría ser entrenado para constituir una fuente para la creación estética.

Es aquí entonces donde la literatura y el dibujo aparecen en este proyecto complementándose, para dar una base que permita la transmisión de los hechos que se encuentran cargados de imágenes, emociones, pensamientos y sensaciones, que ocurren al dormir y se generan de manera involuntaria, mezclando recuerdos de la realidad para generar ficción, permitiendo sumergirse en la propia historia como un espectador invisible.

Tendemos a pensar que, por el simple hecho de tratarse de sueños, los cuales solemos olvidar o descalificar casi instantáneamente al despertar, nos encontramos ante un tema que no requeriría de mucho detenimiento y atención; sin embargo, dejamos pasar por alto que constituyen a su vez un punto singular de confluencia y convergencia de variadas disciplinas. ¿Quién no se ha despertado sobresaltado por un sueño, conmocionado por la sorpresa, o cuando se vuelve recurrente y repetitivo? Lo maravilloso de los sueños es que son producto del aparato psíquico, el cual hila y teje la trama que los conforma, donde la percepción, sentimientos, saberes, toda aquella función dentro del aparato se encuentra comprometida tanto para su estudio como involucradas en la constitución. Entonces ¿qué le diferencia de cualquier otro producto psíquico? Las condiciones particulares para su funcionamiento, sin estar afectado por las variables que puedan afectar durante la vigilia.

Olvidando por consiguiente que los sueños siempre han estado presentes en cada uno de nosotros desde nuestro nacimiento, pero al volverse algo recurrente, sumado con la continua sobrecarga de información por parte de los medios de comunicación de nuestros alrededores y contextos particulares, hemos perdido esta capacidad de asombrarnos y maravillarnos con algo tan simple y a la vez complejo como lo puede ser el soñar.

Incluso si tuviéramos que relacionarlo en lo que respecta a movimientos artísticos a lo largo de la historia nos podemos encontrar con los artistas pertenecientes al surrealismo, una vanguardia que buscaba representar ideales diferentes a los academicistas, olvidarse de la realidad y todo pensamiento lógico, representando una realidad que no ven los demás. Dicha forma de producir lleva a

dejar que el pensamiento esté libre de toda sujeción racional, mezclando cosas conocidas o pertenecientes al círculo de lo racional de manera insólita, inesperada o hasta delirante, careciendo incluso de su significado tradicional, permitiendo múltiples interpretaciones.

A pesar de ello el estudio de los sueños no es un tema nuevo tomado por los surrealistas, se trata de un tema que se remonta a lo largo de la historia, inclusive con los pueblos aborígenes. Gerolamo Cardano, autor del “Libro de los sueños” es un libro centrado en la interpretación onírica, que retoma raíces que se escribieron con Artemidoro en el siglo II d. C.; siendo Cardano consciente de la problemática que tiene entre manos:

“No debe admitirse que del estudio de los sueños pueda extraerse una teoría que lleve al hombre al conocimiento exacto, perfecto y específico de su objeto. El tratado de los sueños no podrá por pura lógica conducir a nada definitivo, ni se le podrá circunscribir, ni dar por concluido de una vez por todas. Por este motivo resulta inevitable que la ciencia de los sueños sea una materia de suma dificultad: es ardua porque su misión consiste en intentar contener en lo finito realidades infinitas”³

Los planteos de Cardano conllevaron al resurgir de la onirológia en el Renacimiento con Kepler y Copérnico, siendo los primeros vestigios de la ciencia, derivando los sueños en posiciones más racionalistas, y el escepticismo en relación al valor de los sueños fue aumentando conforme a las nuevas concepciones que se desprendieron de sus aspectos psicológicos. Luego durante el siglo XIX los sueños volvieron a ser objeto de interés para figuras como lo fueron Nietzsche, que se refería a los sueños en “El Amanecer del Día” como:

“Estas invenciones en las que nuestros instintos y nuestros deseos pueden tener libre juego y amplio alcance son el resultado de las interpretaciones de la irritación nerviosa mientras dormimos, interpretaciones absolutamente

³ Gerolamo Cardano 1562. “El libro de los sueños”. Versión de M. Villanueva 1999

libres y arbitrarias de los movimientos de la sangre (...), o el revolotear de las polillas.”

Pasando al siglo XX donde los sueños serían tomados por Sigmund Freud, los cuales se difundieron ampliamente, especialmente con el desarrollo del psicoanálisis.

Este escrito no pretende ser una explicación de la historia de los sueños, un análisis a nivel de la neurología, ni mucho menos, sino un punteo que permita dar un panorama de la importancia de los sueños a lo largo de la historia, porque lo único que esto demuestra es que han desempeñado, desempeñan y desempeñarán un papel fundamental en la construcción y desarrollo de la cultura, tanto para todos como particularmente, ya que los sueños han demostrado ser de los fenómenos mentales más interesantes que existen y que lamentablemente no captan el interés en las personas hoy en día.

Para comprender el propósito de este proyecto creo relevante el retomar el Surrealismo, siendo que en el manifiesto de Breton de 1924, este estilo *“es un puro automatismo psíquico por el cual se intenta expresar, verbalmente o de cualquier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento en ausencia de cualquier control ejercido por la razón al margen de toda preocupación estética o moral.”*⁴

Hoy en día con los avances tecnológicos e informáticos las simples acciones diarias se han automatizado, al punto en que uno se encuentra conectado a estos sistemas, perdiendo el gusto de hacer algo manual, algo propio por mirar lo que hace otro. Los sueños son la excepción a esa regla, algo que una máquina no puede crear, algo que no se puede producir en masa o controlar. Más que el resultado final, lo maravilloso es el proceso, dejar que un sueño ocurra embebido de todo lo que hace a cada uno ser uno mismo, aprender de ellos, y crear algo a partir de lo que dejan. Ya que, sin reconocerlo, gracias a los sueños, nosotros avanzamos en nuestras vidas, nos proponemos metas, y luchamos por volverlos realidad, son

⁴ André Breton. Manifiesto Surrealista – 1924 (pg. 44)

aquello que nos da fuerza para continuar, dependiendo solo de nosotros hacer que algo que parecía imposible ser posible.

Simplemente que por el hecho de ser un producto del subconsciente no significa que deba desmerecerse como fuente de creatividad, evidencia de nuestro crecimiento o algo que otro pueda crear. Los artistas creamos mundos, contamos historias con nuestras obras, transmitimos sentimientos, de mismo modo los sueños, pero en un medio diferente, intangible y privado, inaccesible a un público a menos de que uno lo materialice.

Este libro comenzó como un sueño o un conjunto de ellos, así como lo es también para muchos recibir su título, nunca lo creemos posible hasta que ocurre por nuestra fuerza de voluntad y esfuerzos.

Proceso, realización y montaje.

La producción de este libro se realizó de forma secuenciada de manera similar al proceso de reportabilidad con sus cinco etapas que definió el doctor Díaz, comenzando con sueños recordados, teniendo dos momentos de escritura, una primera instancia de borrador para determinar el orden de los sucesos, antes de pasar al limpio a la narración con coherencia, siendo el autor un viajero que experimentó estos diversos mundos, y los está registrando para evitar olvidarlos.

El proceso se dividió en las siguientes etapas:

- 1- Escritura de los sueños en forma de relato.
- 2- Planificación y realización del story-board.
- 3- Transcripción y transposición a la hoja en lápiz.
- 4- Entintado y coloreado.

Uno de los puntos fuertes del trabajo es su realización tradicional, manteniendo una coherencia estética particular en cada capítulo. Variando según la historia, entre realismo, dibujo científico, fotografías, paisajismo, piezas móviles, y de mismo modo con los materiales que emplea, abarcando acuarelas, lápices de

colores, resaltadores, microfibras, etc. El texto es realizado con tinta marrón o sepia, (con alguna que otra excepción), con la intención de que acompañe sin competir con el dibujo, porque la realidad es que ninguno podría entenderse sin la existencia del otro, ya que la parte escrita proporciona una historia, contexto y personajes, solo pudiendo concretarse con el apoyo plástico de la visión particular del artista, siendo su subconsciente el creador de tales historias, basados en su realidad particular.

Las páginas del libro se realizaron en formato físico, en hojas de acuarela de 35 x 50 cm de 250 gramos, siendo cada hoja una doble hoja del libro y con un total de 6 historias completas.

Acompañan al proyecto un cuaderno con la totalidad de los cuentos escritos, tanto los que se utilizaron para el armado de las historias, como aquellos adicionales que quedaron fuera de los oficiales, pero que permiten continuar en un futuro el proyecto. Sumando un muestrario con una selección de las pruebas de materiales, story board original y pruebas de iluminación de escenas.

Anexo:

Carpeta del registro fotográfico de la obra: [Registro fotográfico](#)

Registro textual de la obra: [Libro](#)

(Story-board original)

(Prueba escenarios)

(Prueba mecanismos móviles)

Bibliografía:

- André Breton (1924). [Manifiesto Surrealista](#).
- Cristina Roda Rivera (2020). [¿Qué teorías psicológicas existen sobre los sueños?](#)
- [Definición del surrealismo ¿Qué es el arte surrealista?](#)
- Ignacio Ruiz Lafita (2015). [Del interés general de los sueños](#)
- José Luis Díaz (2015). [La conciencia onírica y la representación de los sueños](#)
- La Vanguardia (artículo). Psicología - [Este es el lugar del cerebro donde se fabrican los sueños](#)