

**UNIVERSIDAD DE PANAMA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES**

**DIBUJOS TENEBRISTAS, LA POETICA DE LOS SUEÑOS A TRAVES DEL
SURREALISMO**

Por:

AGUIRRE LANDAZURI, ALEXANDRA JANETH

No de IP: 8-917-350

**PARA OPTAR POR EL GRADO DE
LICENCIATURA DE ARTES VISUALES**

CIUDAD DE PANAMA

2022

“El dibujo es la base del arte.

Un mal pintor no puede dibujar.

Pero quien dibuja bien, siempre puede pintar.”

-Arshile Gorky

AGRADECIMIENTO

A mi familia, especialmente, a mi madre: Vielka Landazuri y mis hermanas Alexandra y Alexa Landazuri, que siempre estuvieron apoyándome, y siempre me dieron ánimos para culminar mi trabajo.

Al profesor, Roberto Fajardo, por su paciencia y consejos para sacar este proyecto adelante.

A, Dianellys Guerra, por su apoyo.

A, Thais Fernández, por su tiempo y ayuda.

A, Luz Martinez, por su ayuda.

ÍNDICE GENERAL

1.1 Inicios.....	4
1.2 Estudios Universitarios	8
1.3 La Fuente	15
1.4 Objetivos.....	22
CAPÍTULO II	23
2.1 El Surrealismo y los sueños	24
2.2 Secretos del Surrealismo.....	38
2.3 Los sueños.....	45
2.4 interpretar sueños	48
CAPÍTULO III	55
3.1 Artistas del surrealismo.....	56
3.1.1 Zdzilaw Beksinki	57
3.1.2 Yacek Yerka	59
3.2 Artista del tenebrismo.....	61
3.2.1 Gustave Dore	61
3.2.2 Kentaro Miura.....	64
3.2.3 Junji Ito	66
CAPÍTULO IV	69
4.1 Proceso	70

4.2 Hora del dibujo.....	73
4.2.1 Mente creativa.....	75
4.3 Conexión de las obras.....	78
4.3.1 Múltiples rostros.....	79
4.3.2 La Ira de la Naturaleza.....	82
4.3.3 La Fosa de los Lamentos.....	85
4.3.4 Un Mal Camino.....	87
CONCLUSIÓN	91
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	94
ANEXOS.....	97

INDICE DE TABLA

TABLA I PRESUPUESTO DE MATERIALES 61

ÍNDICE DE FIGURAS

FIG. 1 FOTOGRAFÍA DEL CIELO FUENTE.....	9
FIG. 2 EL JARDIN N DE LAS DELICIAS, MUSEO NACIONAL DEL PRADO	12
FIG. 3 LA CAPTURA DE CRISTO.....	11
FIG. 4 DIBUJO. FUENTE.	15
FIG. 5 EL QUIJOTE FUENTE	15
FIG. 6 SIN TÍTULO ZONA LIBRE RADIO 1	47
FIG. 7 SIN TÍTULO (ZIES).....	47
FIG. 8 LATEORIA DE WEGENER. MUSEO JACEK YERKA	49
FIG. 9 EL INFIERNO DE DANTE, LA DIVINA COMEDIA	51
FIG. 10 ILUSTRACIÓN DE MANGA, MANGAS BERSERK	53
FIG. 11 ILUSTRACION DE MANGA, MANGAS BERSERK.....	53
FIG. 12 COLECCIONES DE TERROR, JUNJI ITO	55
fig. 13 colecciones de terro, junji ito.....	55
fig. 14 cueva.....	61
fig. 15 sueño en el mar	64
fig. 16 múltiples caras.....	66
fig. 17 la ira de la naturaleza.....	69
fig. 18 fosa de los lamentos.....	71
fig. 19 un mal camino.....	73

ÍNDICE DE ANEXO

ANEXO 1 DIBUJO. FUENTE: AUTORÍA PROPIA.....	98
ANEXO 2 BOCETOS. FUENTE: AUTORÍA PROPIA.....	99
ANEXO 3 DIBUJO. FUENTE: AUTORÍA PROPIA.....	100
ANEXO 4 BOCETOS. FUENTE: AUTORÍA PROPIA.....	101
ANEXO 5 DIBUJO. FUENTE: AUTORÍA PROPIA	102
ANEXO 6 DIBUJO. FUENTE: AUTORÍA PROPIA.....	104
ANEXO 7 ANEXO. FUENTE: AUTORÍA PROPIA	105
ANEXO 8 DIBUJO. FUENTE: AUTORÍA PROPIA.....	106
ANEXO 9 DIBUJO. FUENTE: AUTORÍA PROPIA.....	108
ANEXO 10 DIBUJO. FUENTE: AUTORÍA PROPIA.....	109
ANEXO 11 DIBUJO. FUENTE: AUTORÍA PROPIA.....	110
ANEXO 12 DIBUJO. FUENTE: AUTORÍA PROPIA.....	111
ANEXO 13 DIBUJO. FUENTE: AUTORÍA PROPIA.....	112
ANEXO 14 DIBUJO. FUENTE: AUTORÍA PROPIA.....	113
ANEXO 15 DIBUJO. FUENTE: AUTORÍA PROPIA.....	114
ANEXO 16 DIBUJO. FUENTE: AUTORÍA PROPIA.....	114
ANEXO 17 DIBUJO. FUENTE: AUTORÍA PROPIA.....	116
ANEXO 18 DIBUJO. FUENTE: AUTORÍA PROPIA.....	119

RESUMEN

El surrealismo es una manifestación tanto onírica como real, que busca expresar los problemas que a lo largo de los años nos ha afectado de una manera u otra a todos.

No solo eso, el surrealismo por sí mismo aborda temas como la filosofía, psicología y uno de los temas que siempre están presente en él son: los sueños y la manera en que podemos expresarlos, estos factores son partes de la obra.

El proyecto busca enfatizar por medio de los dibujos con ese acabado expresionista, la problemática ya planteada y sueños, dirigiéndose a un proceso que sea único y propio.

SUMMARY

Surrealism is both a dreamlike and real manifestation, which seeks to express the problems that over the years have affected us all in one way or another.

Not only that, surrealism itself addresses issues such as philosophy, psychology and one of the issues that are always present in it, dreams and the way we can express them, these factors are part of the work. The project seeks to emphasize through the drawings with that dark finish the problems already raised and their own dreams, addressing a process that is unique and yours.

INTRODUCCIÓN

Para comenzar este movimiento cultural conocido como el surrealismo es desarrollado en Europa tras la Primera Guerra Mundial, influenciado en gran medida por el dadaísmo. La RAE lo describe como "movimiento artístico y literario que intenta sobrepasar lo real impulsando lo irracional y onírico mediante la expresión automática del pensamiento o del subconsciente".

Esta investigación pretende indagar en los significados de los sueños y las manifestaciones que en un momento determinado pueden ser tan maravillosas como perturbadoras para el hombre.

Aunque el material de estudio, del tema es interesante se le ha prestado muy poca atención es por esta razón que me atreví a indagar e investigar en el tema para poder comprender de una manera más amplia el significado de los sueños.

Esto nos da a entender que nada se aprende si no que se rememora enfrentándose a los pensamientos propios del hombre.

CAPÍTULO I

INICIO E INSPIRACIÓN DE LA POÉTICA “LOS SUEÑOS DE ALEXANDRA”.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

1.1 INICIOS

Desde pequeña siempre me ha llamado la atención el cine del terror, debo admitir que mis primeras películas no fueron una experiencia agradable, pero aun así las veía por curiosidad, siempre aprendía algo interesante y hasta donde tengo entendido las veía completas, tal vez otros niños se hubieran ido llorando a su cuarto o incluso no pudieran dormir con ese tipo de escenas tan escalofriantes, mi madre me decía: ``no veas eso que te dará miedo`` y en realidad si me daba, pero no podía tampoco dejar de ver porque era algo que me llamaba la atención, me gustan los documentales de la naturaleza, por otro lado me fascina ver una lluvia torrenciosa con relámpagos o un día con nubes muy oscuras; tiempos después empecé a tener sueños extraños con criaturas o partes de alguna película, a esa edad no entendía bien que era lo que pasaba a todo esto, en la familia, una tía tiene ese tipo de sueños con criaturas extrañas, pasajes oscuros o escenas apocalípticas. Al pasar los años no le tomaba nada de importancia a eso y solo dibujaba o pintaba dibujos animados, nada que tuviera que ver con lo que veía en mis sueños. Mientras estaba en la escuela no sabía que estudiaría, pensaba por momentos en el arte, puesto que, solo lo veía como un pasa tiempo. En ese entonces culminó mi primer ciclo y luego pasé al segundo nivel de secundaria y tenía el pensamiento de estudiar

medicina y de ser algún día una cardióloga, esa fue una de las primeras preguntas que respondí a mi profesora de física. En ese año solo estaba por estudiar, no volví a tomar más un lápiz para dibujar, ni siquiera investigar sobre algún artista que me llamara la atención. Llegué a quinto año y conocí algunos estudiantes que dibujaban y me pregunté: ¿por qué dejé de hacer eso? Entonces volví a tomar páginas y lápiz y empecé a dibujar, siempre tratábamos de hacer competencias, mi madre veía mis dibujos y me decía: ``solo dibujas personajes de animaciones, deberías aprender a dibujar retratos`` pero siendo una adolescente y desobediente no le presté esa importancia de hacer un retrato o intentar aprender cómo se hacían, en ocasiones llegué a descuidar mis estudios por estar dibujando, a todo esto me volvieron hacer un llamado de atención, dejé nuevamente mis dibujos y me concentré en lo que era de mayor importancia en ese momento. Cuando pasé a sexto año ya no tenía el pensamiento de estudiar medicina, quería estudiar arquitectura y hacer edificios fabulosos; solo fue algo pasajero porque después pensé en estudiar inglés y tenía un desorden interno no sabía qué estudiar realmente, que ironía. En ese entonces estaba confundida, no pensaba con claridad las cosas, y algunos estudiantes que sabían que yo dibujaba me propusieron explotar ese talento. La escuela hizo una competencia que consistía en elaborar un logo para la promoción de graduandos. Cuando vi el logo ganador me pregunté: ¡y si hubiera participado!, acercándose las

festividades folclóricas o a medida que se hacían ciertos murales me pedían favores para hacer dibujos y pintarlos. Hice una serie de pinturas referente al folclore de Panamá y me quedaron bien los diseños, para fin de año me volvieron a pedir que hiciera unos dibujos a bolígrafo en unas batas de laboratorio y mi profesora de biología los vio y me preguntó: ¡Tú no estás cobrando por esto! Me quedé algo extrañada, así como cuando mi madre me decía de los retratos, no le tomé mucha importancia a eso. Cuando estaba haciendo mis exámenes para entrar a la universidad, por primera vez, me fui para el área científica, puesto que, mi bachiller es ciencias. En ese momento me dije: estudiaré enfermería, pero no llegué a los puntos requeridos y ese año fue sabático, ya que estuve trabajando por decisión propia. Cuando llega la temporada de ingreso a la universidad, volví hacer todos los trámites y me dije: Qué problema, no me decido y entonces me di a la tarea de investigar todas las carreras y fue así como encontré la de artes visuales, solo la vi con una cara de asombro, no tenía conocimiento que esa carrera se impartiera en la institución donde estaba; pensaba que solo se dictaba en universidades privadas. En ese entonces me di cuenta que estaba en un error, siempre estuvo, solo que no busqué y fue en ese momento cuando decidí meterme en la Facultad de Artes Visuales, considero que fue la mejor decisión. Cuando le comenté a mi mamá que estudiaría esta carrera, pensé que se negaría totalmente y me diría que era un

desperdicio lo que estaba haciendo. Mi madre solo se limitó a decir: hija esa es tu decisión y es la carrera que quieres, yo te apoyo completamente. Recuerdo que el resto de la familia estaba en desacuerdo, la única opinión que escuché fue la de mi madre y fueron esas palabras las que me llenaron de alegría y me dije es la carrera que quiero en realidad. Aquí es donde me pongo a pensar que cada persona posee un don diferente algo que nos identifica como individuos únicos.

1.2 ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Al entrar en la escuela de artes empecé a comprender algunas cosas, muchos nacen siendo unos grandes genios, otros deben experimentar, practicar y equivocarse hasta tener el resultado que se quiere; me incluyo, ya que no me consideraba diestra o una experta en el dibujo. Aprovechando las afirmaciones de Sandri confirmo con ella ``que científicos que en su vida de estudiantes no eran buenos, pero en el campo de la práctica fueron grandes en lo que hicieron``.¹ (Sandri P. 2015)

En primer año estudiábamos dibujo al natural me da gracia que no eran mis mejores dibujos, veía los de otros compañeros y me decía ellos saben o tienen la facilidad de hacer que un brazo o una pierna se vieran estilizados, comencé a observar que varios hacían retratos muy elaborados y otros conocían bastante sobre las teorías del color o como saber combinar. Era interesante ver como se desatacaban, yo tenía la idea de pintar paisajes en óleo, pero... ¿qué clases de paisajes? No tenía una idea clara y solo continúe ese año dando las materias correspondientes.

---

¹ Sandri, P. (2015). Malos estudiantes, grandes genios. Recuperado el 6 de agosto 2022, desde <https://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20130208/54366495051/malos-estudiantes-grandes-genios.html?facet=amp>

En segundo año iniciamos con algunas materias prácticas tratando de conocerme en base al arte y a mí misma aún estaba con la interrogante, ya sabía un poco más sobre la estructura ósea al aplicarla en un dibujo y que se vieran proporcionada y trabajada cuidadosamente, o cómo aplicar las sombras. En algunas ocasiones fuimos a exposiciones y al presentar, no me sentía conforme con el resultado. Estudiando historia del arte profundicé más en el tema, de dónde proviene, cómo eran esas cuevas prehistóricas donde hacían dibujos con carbón vegetal, grasas de animales. En ese año estudiamos todo con referente al arte en la prehistoria y sobre todo qué hacían estas personas para sobrevivir en sus entornos. Eran singulares y especiales tenían tanto conocimiento y a medida que pasaba el tiempo fueron aprendiendo aún más. Ya mis ideas se estaban aclarando con respecto al arte y como este forma parte de nuestras vidas. Al culminar el tema sobre la prehistoria nos adentramos a estudiar el Renacimiento, fue una gran fascinación. Uno de los primeros historiadores del arte Giorgio Vasari que llegó a reunir información sobre la vida de los arquitectos, pintores y escultores italianos, tantos artistas que llegaron a llamarse padres de tal técnica o movimiento. Con todo esto llegué a un punto donde me pregunté: ¿cómo será explorar la cabeza de alguno de ellos? Es ilógico, pero interesante a la vez, y la técnica de dibujo que tenían era impecable, como estudiaban las estructuras óseas, el movimiento, la acción,

perspectiva y uno que tenía muchas de estas cualidades era Leonardo Da Vinci. Profundizando en la vida de este artista y como realizaba sus trabajos. Culminando el movimiento del Renacimiento tocamos muchos temas y uno de esos movimientos el que más cautivó mi curiosidad fue el Barroco; puesto que, este movimiento toma como esencia la oscuridad para expresar los rostros iluminados y es esta la razón por la que considero dentro de todos los artistas, de esta corriente, a Caravaggio por poseer esa técnica profunda enfocada en el tenebrismo.² Sus pinturas me gustaban tanto que pasaba varios minutos observando sus obras, el toque tenebrista era fabuloso y llegué a decirme me gustaría poder ver alguna de sus obras en persona, una experiencia única que me ayudaría a comprender más su sentimiento como persona y toda esa descarga en sus pinturas que las hacía tan voraz.

Ya en los próximos años tercero y cuarto de estudios mi amor por el arte era inmenso no solo era por verlo en las obras de los artistas, veía la naturaleza no como el entorno que necesitamos para vivir, sino que la veo como el arte más puro, el mar ondeando me pierdo viendo la magnitud de él y los colores que el cielo nos regala (Fig.1),

---

² Barroco - Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado agosto de 2022, desde <https://es.wikipedia.org/wiki/Barroco>

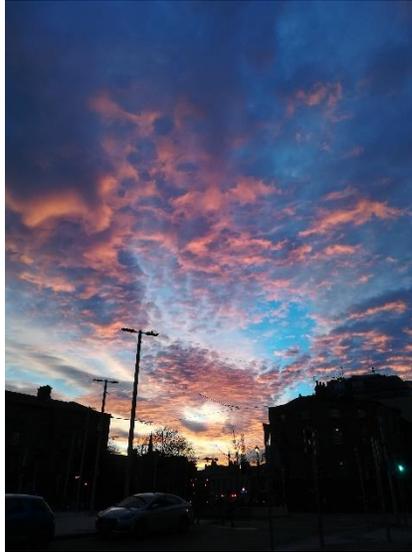

Fig. 1 fotografía del cielo Fuente:
Autoría Propia

Es magnífico, La inspiración se encuentra muchas veces en las cosas menos esperadas, en mi caso lo tenía ahí guardado solo que no sabía cómo expresarlo o qué me daría esa motivación para hacer lo que quería, ya que ni siquiera le prestaba atención.

En ese tiempo mi madre me regaló un libro de historia del arte y el segundo me lo regaló mi hermana, jamás había visto las pinturas de ese artista, el libro es blanco y lo he dejado casi amarillo he perdido la cuenta de las veces que lo he leído, el creador de imágenes extrañas, cósmicas y de escenas singularmente descabelladas; el Bosco pone su vena satírica, la moral, frecuentes alucinaciones al pecado y la locura del hombre.

Teniendo gran variedad de pintura con muchos detalles hay una que llamó mi atención significativamente (Fig. 2)

Fig. 2 El Jardín de las Delicias, Museo Nacional del Prado fuente: Carmen Reviriego <https://www.forbes.com.mx/forbes-life/el-bosco-exposicion-v-centenario/>

Tanta simbología marca ese indicio al surrealismo fue El Jardín de las Delicias.

En esa época aún no estaba el movimiento surrealista, este artista le dio ese toque ilógico que podría llegar a ser la obra, las criaturas extrañas, el paisaje apagado o apocalípticos y toda la desesperación humana que pueden llegar a tener por corromperse, aunque me gustaba aún no estaba segura qué dibujar en realidad. A finales de tercer año tuve la oportunidad de viajar a Irlanda y en las primeras

semanas estando en ese país lo primero que hice fue visitar el museo nacional, al entrar quedé maravillada de la estructura del edificio y en la primera sección me topé con una pintura de Picasso, quien lo diría eso fue grandioso, en otra sala habían unas enormes pinturas casi del tamaño de las paredes, cuanto demoraban en pintar a tal grado de detalle, pero lo que nunca me imaginé fue, que existiera una obra perdida del mismo Caravaggio (Fig.3)

Fig. 3 La Captura de Cristo. Fuente: autoría propia

el sentimiento no se va aunque pase el tiempo, se me aguaron los ojos y me quedé fascinada como cuando las veía en los libros o estudiaba, teniendo conocimiento en pinturas era fácil poder identificar la obra se llama: la Captura de Cristo, ``esta obra fue considera como una copia de la original casi 200 años perdida y al final fue

descubierta siendo siempre su pintura³ , presenciar esa escena tan oscura, las entradas de luces y ese tenebrismo, las expresiones de cada rostro y el movimiento fue todo un espectáculo visual.

Algunos historiadores llegaron a decir que el hombre con la lámpara era el mismo pintor. No saben lo que es para un estudiante de artes presenciar en persona, obras o estructuras históricas de hace siglos, poder tener sentimientos más profundos, guardar en la memoria tan grato momento y apreciarlo; es lo que todo artista necesita para poder entender ese patrimonio que nos dejan para aprender y no dejar que mueran, admirar el arte, defenderlo y ser parte, es todo un logro.

---

³ La captura de Cristo - Wikipedia, la enciclopedia libre. (2021). Recuperado el 6 de agosto 2022, desde https://es.wikipedia.org/wiki/La_captura_de_Cristo

1.3 LA FUENTE

Quiero aclarar que este no fue mi primer y único trabajo en el que pensé, también hubo otras opciones, de hecho, hice otras investigaciones con el propósito de presentar nuevos proyectos, dentro de los mismos hubo dudas y aceptaciones, en este trayecto investigativo introduje una nueva rama como lo es la psicología, me llené de frustración.

Con toda esta encrucijada mi profesor asesor logró despejar muchas dudas que tenía en ese momento. Y entre la propuesta que sugirió mi profesor estuvo la técnica del dibujo. Teniendo dibujos con un acabado tenebrista y el surrealismo aportando las ideas que reflejo por medio de los sueños los complementos se van uniendo.

Como bien mencioné el Bosco ya me influía por el lado de las criaturas monstruosas, Caravaggio por su técnica tenebrista y los sueños. ¿Qué tienen que ver los sueños? Si era algo que ya no le tomaba importancia... exactamente eso fue lo que tenía que sacar al comprender el mundo del arte y observar otros artistas del surrealismo, vi que ellos pintaban lo que veían en el mundo onírico, físico y cada uno con técnica que los hacía más interesantes.

Al soñar tantas cosas extrañas pensé que había perdido muchos de los sueños que se presentaban desde mi niñez, pero al no prestarle atención no sabía todo lo que se podía hacer con esas imágenes... volví a dudar porque me estacioné y me pregunté: ¡Y si a la gente no le gusta lo que hago! Me dirán que son imágenes demoniacas o perturbadoras que prefieren dibujos de paisajes más bonitos que les diera armonía y eso no me daba motivación.

Mis sueños desde que les tomo importancia son escenas en ocasiones perturbadoras, como un tsunami cerrando todo con sus inmensas olas, o criaturas de otro mundo destruyendo la tierra, los seres humanos siendo esclavos de la misma naturaleza; ella enojada por todo ese daño... qué sueños.

Observando todo lo que pasa en este mundo tanta maldad a la naturaleza, la corrupción abrumadora, descarada y el humano destruyéndose a sí mismo. La idea empezó a madurar todos esos elementos y la motivación de dibujar primeramente fueron estos dos artistas ya mencionados, la tarea más difícil de todo artista es: ¿Qué hacer? ¿Cómo presentarlo o qué expresar?, no es solamente de dibujar en algún papel, es más que eso, ¿qué técnica quiero como dibujo? No todo sería tan sencillo, que tenga la idea y la motivación no significa que el camino sea fácil. Para hacer esto hay que conocer los conceptos, estudiar con referente al

mundo de los sueños; lo mismo con los artistas del dibujo, tenebrismo y no obstante qué entiendo por el surrealismo.

Pero no nos quedemos únicamente con esa idea, el mayor reto es que mis dibujos tengan una conexión con esa realidad tenebrista, en la que el artista plasma sus ideas de una forma poco usual. Investigué sobre varios artistas, entre ellos: Alberto Durero y Gustave Doré donde nos presentan paisajes llenos de misterios y el tenebrismo que ellos le agregaban era todo un reto.

Les compartiré una frase con respecto al arte, el cual es una aventura que nos lleva a mundos desconocidos`` La tarea de uno como artista es hacer que la gente vea lo que nosotros vemos``⁴. (Gaby 2015) Frase tan atinada que me decidí por hacer lo que de verdad quería y no influenciarme por las críticas negativas, un artista es un explorador que le gusta atreverse a los desafíos y de superarse a sí mismo, con esto ya tengo más claro lo que quiero hacer y expresar, para muchos es un mundo extraño o que nosotros somos extraños, ¿qué de especial le vemos a eso? solo son personas que no tienen nada que hacer pintar o dibujar, qué se creen, si eso ya lo hemos escuchado. El ser humano es un crítico de todo y no se siente conforme con prácticamente nada, una vez alguien me dijo... que dejara de soñar

---

⁴ Gaby. (2015). 30 Frases de Artistas Para Reflexionar – Arte Escondido - Marketing Artístico. Recuperado 6 de agosto del 2022, desde <https://www.artescondido.com/frases-de-artistas>

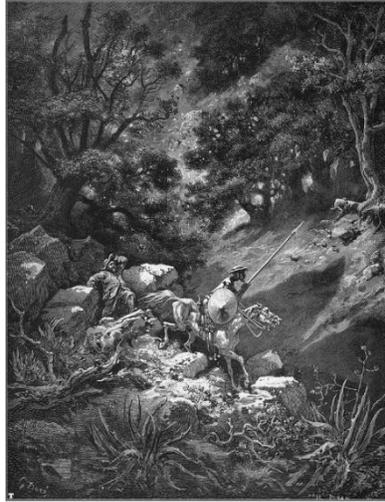
en un mundo de fantasía, que me estacionara en la realidad, eso es lo que hacen las personas dejan todo atrás, me río respondiendo: ¡Te molesta que yo piense así! Un artista que deja de imaginar deja de ser un artista pierde la esencia, siempre he pensado que uno debe ser como es, no dejarse llevar porque le dan una crítica negativa o decir eso no me gusta, es cuando uno más se esmera y hace lo que mejor le parezca, la práctica hasta el cansancio manteniendo siempre la llama de la motivación y poder distorsionar lo que vemos como se muestra en la (Fig. 4).

Fig. 4 Dibujo. Fuente: Autoría propia.

¿Qué elementos me faltan en mis dibujos? A pesar que tengo bastantes no son exactamente dibujos acabados, serían bocetos que les faltaría ese toque tenebrista del Quijote, la sutileza del artista a la hora de dibujar y era todo un

espectáculo (Fig.5), su manejo de los escenarios, la gran observación con el entorno.

Fig. 5 El Quijote fuente: Adriana Vega
<https://www.artelista.com/blog/gustave-dore-visiones-de-una-fantasia-quijotesca/>

Esa imagen del Quijote me recuerda un día que iba de campamento con mi familia. Salimos muy tarde de la casa y el lugar donde teníamos que ir se llama Bejuco, en Buena Vista Chame. Es un lugar de montañas, un pueblo pintoresco y chico la mayoría de las personas se conocen y conocemos a unos de los habitantes de esa área, llegamos a la casa del señor y le dijimos que iríamos acampar, pero él nos dijo que era muy tarde. Pasada las siete de la noche y nosotros siendo un poco osados, intrépidos y tercos le dijimos que seguiríamos la travesía caminamos como

una media hora, hasta llegar al punto de la entrada, la calle de asfalto se había terminado y donde teníamos que entrar era por una cerca de una finca sin luminarias. Nos aventuramos con nuestras linternas y de este modo comenzamos nuestra caminata, creo que ese día demoramos casi una hora en llegar. Todos caminábamos con pasos pausados y cuidadosamente, ya que en los árboles veíamos alacranes, por lo que pensamos que también podía haber serpientes o tarántulas. Luego de unos minutos de la caminata nos encontramos con que teníamos que subir unas pequeñas colinas, no encontrábamos el resto del camino; fue gracioso y a la vez estábamos algo temerosos.

Era mi primera vez que iba a ese lugar, así que, estaba más perdida que todos los presentes. Seguía alumbrando los árboles y los alacranes estaban como estáticos y me dije: Una picada de esos alacranes y aquí sería un problema. La que conocía el camino era mi hermana, ella ya había ido al lugar hacía un tiempo atrás y lo había hecho en el día con mi mamá. Continuando con la travesía llegamos a un punto donde se escuchaba un gran ruido, alumbramos y era una gran cascada. Esa oscuridad y solo con la visión de las linternas me recordó ese dibujo; fue toda una travesía y cuando llegamos al lugar donde acamparíamos había hormigas y otros insectos. Esperamos un rato, mientras iniciamos con la fogata para ahuyentarlos. Con ese fuego, la noche fría, y la aventura arriesgada; me gustó demasiado, todos

somos intrépidos de una manera u otra, pero lo que más me encantó es haber estado con la naturaleza de noche, se siente diferente. Este recuerdo es de mis travesías favoritas, nos quedó gustando tanto, que meses después tuvimos la oportunidad de acampar en Cerro Chame.

Estas memorias son muy importantes ya que me han ayudado a aclarar más mi idea de lo que quiero, si fuera por mí llevaría a todo aquel que le gusta la naturaleza conocerla de noche, es otro mundo.

Sé lo que quiero hacer y decir, todo esto es gracia a las horas que paso dibujando y buscando y a pesar que no tengo sueños todos los días, pero si casi todas las semanas, la creatividad y la imaginación están trabajando.

El trabajo de los dibujos que quiero presentar no es solo... Soñé algo y lo dibujo representando el surrealismo, el acabado de ellos y la historia de cada uno son más profundo, puliendo el concepto de lo que quiero hacer la poética del dibujo a través del surrealismo, agregando conceptos de la realidad y mantener ese equilibrio entre lo real y el mundo onírico.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivos generales

Relacionar la experiencia onírica (sueño), la imagen y el arte como argumento válido para la creación artística actual. A su vez sea el vehículo para transmitir sensaciones provenientes del subconsciente.

1.4.2 Objetivos específicos

Revisar los conceptos sobre lo onírico vistos desde diversos campos disciplinarios. Así como también los movimientos artísticos y la incidencia del sueño en estos.

Relacionar la experiencia onírica con los materiales, formatos, estilos y objetos simbólicos a producirse en la obra.

CAPÍTULO II

Qué entendemos sobre el surrealismo y los sueños

2.1 EL SURREALISMO Y LOS SUEÑOS

Hablar de lo que es el surrealismo es toda una filosofía inmensa y las grandes cantidades de información que albergamos en nuestro pensamiento hacen que esta sea un tema de una complejidad absurda.

Nos pasaríamos la vida provocando las confidencias de los locos, sujetos de escrupulosa honradez y no ha de ser miedo a la locura lo que nos obliga a poner media hasta la bandera de la imaginación, ``en todo caso todos los seres humanos deberíamos de tener algo de locura``⁵. (André Breton.1924) Pero se trata de algo momentáneo, tan solo escarceos retóricos, hasta el momento rasgos de ingenio y otras costumbres ocultan cuál sería mejor.

El auténtico pensamiento que se busca así mismo en vez de dedicarse a juzgar un solitario, vivimos en un reinado de la lógica esto quería abordar, dado que los procedimientos lógicos actuales se dedican únicamente a la solución de problemas de interés secundario, ella se apoya en la utilidad inmediata y está protegida por el sentido común con una excusa de civilización, con el pretexto de un progreso que se ha logrado eliminar del espíritu todo lo que podría ser tildado

---

⁵ André Breton, (1924). Manifiesto del Surrealismo. (2 da. ed., pp. 17-18).

con razón o sin ella de supersticiosas investigaciones de la realidad que no estuviera de acuerdo con el uso corriente, en apariencia a un verdadero azar salido a la luz, una parte mental es tan importante pero muchos le quitan importancia por ciertas parte muchos agradecen los descubrimientos de Sigmund Freud, confiándose en dichos descubrimientos. Se forma una corriente de opiniones con exploradores humano podrán avanzar en sus investigaciones tal vez el hecho ¡no depende de las realidades encuestas! Será posible que la investigación esté a punto de reconquistar sus derechos buscando en las profundidades de nuestro espíritu, cobijando fuerzas sorprendentes o echar contra ellas un justificado interés en captarlas primero para someterlas después, conviene el control de la razón. Aparentemente no existe ningún procedimiento a priori como el más adecuado para ello, debe considerarse, hasta nueva orden tanto el resorte de los poetas como el de los sabios⁶. (André Breton. 1924)

Freud ha centrado su crítico saber en el sueño, es inadmisibles por partes considerables de la actividad psíquica que haya obtenido tan poca atención de la gente hasta ahora, desde que nacemos hasta la muerte nos presentamos en el pensamiento de la solución de la continuidad. Sería como una especie de ecuación: la suma de momentos de sueños medidos con el tiempo, ``no se toma en

---

⁶ André Breton, (1924). Manifiesto del surrealismo. (2 da. ed., pp. 22).

consideración sino el sueño puro, a la hora de dormir no es inferior al momento de la realidad⁷. (André Breton. 1924)

La importancia que se acumula al estudiar a las personas comunes entre el estado de vigilia y los sueños es interesante y complicado a la vez, porque no todas las personas sueñan o muchas sueñan, pero se les olvida al instante, pero al levantarse son prisioneros de sus memorias. El hombre forjando ilusiones de continuar con algo que tiene valor quedando el sueño limitado a un paréntesis, así como la noche, parece que este escrito es algo complicado, pero podemos ir resolviendo como entenderlo reflexionando un poco más del tema.

El desarrollo del sueño se va presentando continuamente y poseyendo tasas de organización, la memoria se arroja el derecho de efectuar cortes, transiciones dando una serie de sueños. Debemos destacar que nos autorice una mayor disipación proponiendo una disciplina, haciendo que en muchas generaciones se pueda registrar algunos hechos durante una curva de desarrollo con regularidad y amplitud. Esperar a que aparezcan los misterios que no existen para dar lugar al GRAN MISTERIO. Compliquémonos un poco imagínense una fusión de esos dos estados con niveles de contrariedad tan alta hablemos del sueño y la realidad sería una especie de realidad única, de súper realidad.

---

⁷ André Breton. (op. Cit.: 23)

Dicen historiadores que Saint-Pol-Roux⁸ `` él decía que antes de acostarse a dormir ponía un letrero en su puerta en el que decía ``el poeta trabaja``. Solo buscar un poco sobre este poeta, requeriría por sí solo toda una exposición más extensa con un rigor estricto, pero no lo dejemos por fuera ya que fueron personas importantes dentro de este mundo que estamos estudiando.

Es curioso que a Breton le diera un cierto desagrado a lo maravilloso y la intención de ridiculizarlo corroe a los hombres, como en todo, cada uno tiene su opinión de lo que hace o quiere, pero... ¿alguien que no le guste lo maravilloso? Es extraño solo pensarlo porque es contradictorio, la libertad de expresión es algo a respetar. Pero viene algo que dice este autor: ``Lo maravilloso es siempre bello, cualquier especie de maravilloso es bello y no hay nada fuera de lo maravilloso que sea bello``⁹. (André Breton. 1924) El autor que lo odia, pero aun así lo describe tal cual como es, hasta los mismos autores de los libros a veces son algo excéntricos al momento de redactar lo que piensan y hacen. Esto hace que el lector se enrede y por eso es necesario, no solo leer un libro o un párrafo, sino también, profundizar en lo que se quiere decir, expandiendo sus conocimientos a nuevos mundos de sabidurías. En lo literario lo maravilloso puede crear obras de un género inferior

---

⁸ Atribución, C. (2021). Saint-Pol-Roux - Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado el 31 de agosto del 2022, desde <https://es.wikipedia.org/wiki/Saint-Pol-Roux>

⁹ Breton. (op. Cit.: 26)

como la novela o lo que participe como líneas generales de la anécdota. El monje de Lewis¹⁰ contribuye una prueba de gran valor, el viento de lo maravilloso lo alegra por completo, mucho antes de que el autor libere a sus personajes principales de toda fuerza temporal se les siente que actuarán osadamente sin ningún precedente, es una pasión que los mueve acentos inolvidables de tormentos.

Es un libro que resalta de principio a fin con una gran pureza esa parte del espíritu que aspira a abandonar la tierra, despojando de su intriga novelesca construye un modelo de precisión de delicada grandeza, una de las frases para el monje es ``nada es imposible para el que se atreve``¹¹ (André Breton. 1924) una convincente medida para no dejar los ideales de uno. Teniendo un papel lógico de un modo, aceptando el espíritu crítico no se apodere de ellas para destruirlas, ``como el castigo de Ambrosio``¹², tratado de igual manera ya que el espíritu crítico lo acepta como un desenlace natural.

Parece arbitrario proponiendo estos modelos cuando ya había hablado sobre lo maravilloso ha sido el pan de la literatura nórdicas¹³ y orientales¹⁴, esto se debe

---

¹⁰ EL MONJE | MATTHEW LEWIS | Casa del Libro. (2011). 2022, Recuperado el 31 de agosto del 2022. Desde <https://www.casadellibro.com/libro-el-monje/9788477026853/1822613>

¹¹ Breton. (op. Cit.: 27)

¹² Ambrosio de Milán - Wikipedia, la enciclopedia libre. (2022). Recuperado el 31 de agosto 2022, desde https://es.wikipedia.org/wiki/Ambrosio_de_Mil%C3%A1n

¹³ Ilustran el alma de los pueblos que constituyen el complejo escandinavo: Dinamarca, Suecia, Noruega.

¹⁴ Son las más antiguas, gran componente religioso, sus relatos tienen alto grado de imaginación y fantasía

que la mayoría de esta literatura está llena de puerilidad, quiere decir que está destinada para los niños. Pero los privan muy rápido de lo maravilloso y más adelante no conservan ese espíritu para sentir esas emociones como la piel de Asno¹⁵. Por fascinante que sean los cuentos de hadas el hombre no se sentía decaído si se nutría de ellas y aparte de que no todos son adecuados para su edad, la trenza de lo adorable ha de ser más delicada a medida que avanza y todavía estaban a la espera de esas arañas... Pero esto no cambia radicalmente, el miedo, la atracción por lo insólito, cuentos para adultos, cuentos que han de ser fábulas.

Lo maravilloso claro que no es igual en todas las épocas, participando oscuramente de una revelación llegando algún detalle, ruinas antiguas, ciudades perdidas, pinturas, símbolos que son capaz de conmover al hombre por un tiempo, sensibilizando la mente del espectador buscando encontrar ese punto de importancia que se necesita. Imagínense vivir en esa época de 1820 con tantas restricciones, no habríamos escatimado en el susurro o en la trivialidad recorriendo metáforas gigantescas como todas las fases teóricas, ahora pensemos en una estructura casi en ruinas, solo le faltan restaurar tres paredes, esa estructura es mía

---

¹⁵ Piel de Asno (cortos, s.f.). Recuperado el 31 de agosto 2022, desde <http://www.cuentoscortos.com/cuentos-clasicos/piel-de-asno>

lo veo en un campo boscoso lleno de pinos y árboles que den mucha sombra, en algún lugar en Irlanda por decirlo así, tiene mucha dependencia y no deja nada que desear con referente al confort, pasan los automóviles que se estacionan en la entrada llena de árboles y admiran lo que tienen al frente sería genial tenerlo en un taller de arte para quien lo vea diga aquí hay mucho que aprender y es necesario para comprender lo que nos rodea.

Como dicen: La mente humana propone y dispone, la mayoría de las personas tienden a tener un poder anárquico huestes¹⁶ cada vez más temibles por sus deseos, enseñándole la poesía que lleva esos pasaje de vida o muchas veces los caminos equivocados que tomamos, convirtiéndose en un atajo que bajo los efectos de la decepción menos conservadores se dedica a tomarlo por trágico, ``como todo que llega su fin ese momento donde se acabe el dinero``¹⁷ (André Breton. 1924), adiós a las absurdas lecciones, sueños de abismales rivalidades, largas paciencias, fugarse de las estaciones, el orden artificial de las ideas el tiempo para todo, si son cosas que parecen fáciles (el tiempo para todo) pero hay muchos seres humanos que su tiempo lo dejan correr, por enfermedades, porque quieren o porque simplemente no se quieren afrontar a las dificultades de la vida o el trabajo

---

¹⁶ Conjunto de los seguidores o partidarios de una persona o de una causa.

¹⁷ André Breton. (op. Cit.: 30).

de dedicarse en momento a la poesía, las personas metidas de lleno en estos entornos poéticos lo consideran su más amplia fuente de conocimiento, no es importante si hay ciertas discrepancia en estas clases de temas lo que quiero llegar a la fuente de esa imaginación poética y no es algo que sea afirmativo hay que afrontar responsabilidades, ser un viajero de descubrimientos y buscar cómo se relacionan las cosas, ``no es que efectivamente uno se encuentre hay y otros dispuestos a detenerse de modo que ya existen esos camino que señalan los rumbos de comprensión ya depende la fortaleza del viajero``¹⁸. (André Breton. 1924)

Los misterios son cosas que muchas veces es mejor dejar en paz, tal vez uno no se encuentre exactamente con lo que está buscando o no llega a ese objetivo, pero la fascinación de aprender y conocer en este mundo es importante, llevándonos al fracaso y levantándonos para seguir el camino, ``ejemplo de esto es Breton y sus seis meses de escribir sin dormir un libro titulado **selva negra**, decía que estaba en peligro el estima que sentía por sí mismo``¹⁹ (André Breton.1924) claro que no es una razón, pero le gustaba hacer confesiones sin sentidos, intentado implementar algo llamado pseudo-poesía cubista pero había nacido sin defensa del cerebro de Picasso es una de las cosas que dice él manifiesto, resultó ser él algo

---

¹⁸ André Breton. (op. Cit.: 31).

¹⁹ André Breton. (op. Cit.: 32).

aburrido, en lo personal sus pinturas son impresionantes, resultado es que cada quien tiene su forma de ver las cosas.

Por otra parte, esa sospecha de haberse equivocado desde un punto de vista poético y a la vez tratando de salvar lo que podía como si fuera un recetario y teniendo el pensamiento que no debía de tardar el fenómeno Dada y tratando de enseñar la poesía en la publicidad afirmando que el mundo no acabaría con un buen libro, si no con buenos anuncio para el cielo o para el infierno, tal vez haya personas que se pregunten: ¿qué estoy leyendo? Recuerden que hay que desglosar las cosas para llegar a un entendimiento de lo que queremos estudiar, hasta yo me quedo pensando este hombre parece que escribe sin sentido, pero todo es una conexión que llega a ese punto que estamos tratando de entender y estudiar.

En esa época un hombre llamado Pierre Reverdy según Breton que se parecía a él en lo aburrido que escribía y dijo lo siguiente; “la imagen es la creación pura del espíritu, no se puede nacer con una comparación si de unas realidades más o menos separadas, cuanto más distantes y precisas estén estas realidades, intensa será la imagen y tendrá fuerza emotiva y realidad poética”²⁰.

---

²⁰ Poeta francés asociado al surrealismo

Son palabras que sibilina²¹ a los profanos y hacen meditar a uno por mucho tiempo, pero solo diré que es de esos grandes misterios que es mejor dejarlo, así como está, escudriñar sobre ciertos temas es aún más peligro que querer meterse en peleas o robar.

Una de esas cosas que se vuelven imposible de explicar es en mi caso una noche de películas, acompañé a una tía a tomar el transporte a medida que íbamos caminando me di cuenta que me encontraba frente a una imagen bien extraña y se iba deformando, pero lo raro es que solo yo la veía y me parecía un poco tenebrosa, inmediatamente me dominaron las ideas de dibujar eso que estaba viendo, me dejó una impresión de interés, me pareció incómodo al principio pero esa ilusión dominó y pude observar todo lo que uno puede desarrollar dentro de su interior.

Al meterse en el mundo de Freud con cuyos métodos de exámenes, Breton se interesa más en analizar a los soldados de guerra y quería buscar por él mismo lo que se buscaba conseguir de ellos, un monólogo de elocución lo más rápido posible, quiere decir, que el espíritu crítico del sujeto no dirigiera ningún juicio, no tener ninguna retención que se expresará en fin lo más exactamente posible un pensamiento parlante. “El pensamiento es tan veloz que supera la palabra, de

---

²¹ Lenguaje o toda expresión ambigua que se anuncia oscuramente, puede significar una u otra cosa

manera que no se sobrepone a la lengua ni la pluma que escribe"²². (André Breton. 1924)

Haciendo partícipe a Philippe Soupault²³ de primeras conclusiones leyendo más de cincuenta páginas llegaron a una notable analogía de textos, eso mismos vicios de construcción, decaimientos pero también una diferencia entre ambos estribaba en lo distinto de los temperamentos de cada uno, menos estático el de Soupault y añadió a su comentario una crítica constructiva, él hacía justicia porque decía que no replicaba a ningún retoque es de esas personas que le gusta aprender de sus mentores, mejorando su trabajo. Aun cuando un pasaje le parecía poco logrado, ya que resulta que en realidad es difícil estimar en el valor de diversos elementos presentes y se puede asegurar que es complicado hacerlo en la primera lectura. ``Para quien escriba al principio puede resultar extraño como cualquier otro, naturalmente sintiendo desconfianza desde un punto de vista poético se requiere un grado de absurdidad``²⁴. (André Breton. 1924)

Un homenaje al fallecido Guillaume Apollinaire²⁵, se entregó a oportunidades de ejercicio de esa índole sin sacrificar recursos literarios triviales, Soupault y Breton

---

²² André Breton. (op. Cit.: 34)

²³ Escritor y político francés, uno de los impulsores del dadaísmo en Francia e iniciador del surrealismo.

²⁴ André Breton. (op. Cit.: 35)

²⁵ Poeta, dramaturgo, teórico y crítico de arte, fue el creador del caligrama y dio nombre al surrealismo.

lo llamaron surrealismo la nueva forma de expresión pura que disponían, creyendo que ya no era necesario insistir sobre la palabra.

Gerard de Nerval dice “con más razón hubieran adoptado en su vocablo el supernaturalismo.”²⁶, en la dedicatoria de *hijas de fuego*, al parecer Nerval poseía el espíritu que Breton y Soupault reivindicaron y Apollinaire solo alcanzó tener la letra imperfecta del surrealismo mostrándose impotente para realizar una conquista, una frase de Nerval con referente a esto que me parece significativa:

Usted cometió la imprudencia de citar uno de los sonetos compuestos en ese estado de ensueño supernaturalista, como dirían los alemanes, es necesario que los conozcas todos. No son más oscuros que la metafísica de Hegel²⁷ o los *Mémorables* de Swedenborg²⁸, y perderían su encanto al explicarlos, aún en el caso de que fuera posible hacerlo. Concédame, al menos, el mérito de la expresión...

Temeroso de lo que podía ocurrir no definían la palabra como tal, por la mala fe de discutir el derecho de la palabra surrealismo y además el peculiar sentido que ellos les daban, la ventaja de ellos es que esa palabra anteriormente no había conseguido fortuna, la definieron de una vez por todas.

---

²⁶ Ensayista y traductor francés, el más esencialmente romántico de los poetas franceses.

²⁷ La reflexión del pensamiento sobre sí mismo tiene consecuencias para la comprensión del ser de lo que no es pensamiento.

²⁸ Científico, teólogo, filósofo y místicos.

Surrealismo: Automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar tanto verbalmente como por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Dictado del pensamiento, con exclusión de todo control ejercido por la razón y al margen de cualquier preocupación estética o moral.

Se basa en la creencia, es decir, en la realidad superior de ciertas formas de asociación desestimadas en la omnipotencia del sueño, en la actividad desinteresada del pensamiento. Tiende a provocar la ruina definitiva de todos los otros mecanismos psíquicos, y a suplantarlos en la solución de los principales problemas de la vida. Han hecho profesión de fe de surrealismo absoluto: Breton, Soupault.

Hasta el momento esos surrealistas del presente y no habría posibilidad de error a no ser por el apasionante caso de Isidore Ducasse²⁹, el cual carecemos de datos insuficientes, pero algo que si estaba pasando de un modo superficial era el resultado de un buen número de poetas que podrían pasar por surrealistas, uno de ellos Dante³⁰ y Shakespeare³¹.

Swift es surrealista en la malignidad.

---

²⁹ Conde de Lautreamont poeta de culto, prematura muerte que lo convirtieron en mito en la historia de poesía francesa moderna, prefiguro en la aparición del surrealismo

³⁰ Escribe la Divina comedia obra fundamental del pensamiento medieval al renacimiento y una de las cumbres de la literatura universal

³¹ Bardo de Avon considerado el escritor más célebre de la literatura universal

Sade es surrealista en el sadismo.

Chateaubriand es surrealista en el exotismo.

Constant es surrealista en política.

Hugo es surrealista cuando no es estúpido.

Desbordes-Valmore es surrealista en el amor.

Faltan muchos más, pero alguno de ellos no son surrealistas, ya que no llegaron a percibir la voz surrealista, porque continuaron orquestando durante las adversidades o porque se resignaron a ser orquestadores de una fabulosa partitura.

No, no tenemos talento pregunta a Philippe Soupault: las manufacturas económicas o las habitaciones más baratas destruirán las grandes ciudades.

A pesar que Breton estaba tan cerca de la verdad surrealista en realidad era Robert Desnos quien a lo largo de obras inéditas y múltiples experiencias justifica la espera que él cifraba en el surrealismo haciéndolo esperar mucho más, en ese entonces Desnos hablaba el idioma surrealista a voluntad, esplendidos discursos que se pierden, lee sin cuartilla sin hacer ningún esfuerzo que se desparraman con el viento de su vida.

2.2 SECRETOS DEL SURREALISMO

El arte surrealista como en la mayoría de las artes es necesario escribir y sentarse en un lugar de tranquilidad para el espíritu en sí mismo, estar en un estado pasivo que se pueda, haciendo abstracción del genio de tus talentos y de todos los demás, ¿es cierto que la literatura es un camino triste que conducen a todos? Escribir velozmente sin tema previo con una rapidez asombrosa que no te permita releer lo que has escrito, las primeras frases vendrán solas, puesto que, cada cierto tiempo hay una frase alejada de nuestro pensamiento consiente que se manifiesta. ``Y aquí llegan esas complicaciones, siendo bastante difícil pronunciarse sobre el caso de la frase siguiente, participado nuestro estado consiente sin alejar ninguna, pero no nos preocupemos, ya que ahí es donde se encuentra mayormente el juego surrealista``³². (André Breton. 1924)

Siempre hay muros que se oponen a la continuidad del flujo verbal, aunque parezca tan indispensable como una cuerda mal puesta en una distribución haciendo que todo se arruine. Debemos confiar en el carácter inagotable del murmullo, pero si el silencio falla, llamándose falla de distracción hay que tachar sin

---

³² André Breton. (op, Cit.: 41)

titubear una línea muy clara y a continuación de la palabra con origen sospechoso colocar una letra cualquiera A por ejemplo y siempre la A, retornando de ese modo a lo arbitrario al imponer dicha letra con lo que ha de venir.

El lenguaje ha sido dado a los seres humano para utilizarlo de modo surrealista en una medida que sea indispensable hacerse comprender, expresarse bien o mal afirmando el cumplimiento de funciones elementales. Hablar, escribir cartas, no ofrecen para Breton ninguna dificultad real, no proponerse al objetivo superior de término medio, limitándose a conversar, por el placer de conversar, no demostrar la encienda por las palabras que vendrán y poder contestar a quema ropa a las preguntas muy simples comprendamos que muchos carecemos de esos tics, que se contraen en el trato con el prójimo llegando a pronunciarse con un pequeño número de temas no necesitamos mordernos las lengua para eso, ni prepararse con anticipación ¿Quién había hecho creer que hablar demasiado crea la facultad del pensamiento crítico surrealista?, solo puede acarrearle prejuicio porque la mente humana solo acepta lo que conoce. No existe ninguna cosa que deba negarse a hablar o escribir abundantemente, eso nos lleva a que no tenemos apuro de comprendernos a nosotros mismo al fin y al cabo siempre nos comprenderemos.

Esto nos da a entender que nada se aprende si no que se rememora, es el diálogo la forma más conveniente del lenguaje surrealista enfrentándose a los dos

pensamientos que mientras uno se entrega, el otro se ocupa de él. ¡Pero de qué modo se ocupa! ``Si supiéramos que se incorpora habría que admitir que por un momento podría vivir de este pensamiento lo que resulta mal, la atención que se le presta es externa: dispone de tiempo para aprobar o desaprobar, más bien desaprobar con todas las atenciones que uno es capaz. Un lenguaje así no es posible que permita abordar lo profundo de un tema``³³. (André Breton. 1924)

El surrealismo poético, se ha dedicado a reestablecer el diálogo en su verdad absoluta liberando a los interlocutores de las obligaciones de la cortesía, cada uno siguiendo sus propios intereses o de imponerse al mundo de su prójimo. Los vocablos, imágenes solo son ofrecidos como trampolines al espíritu que se escucha, así como se consideran en los campos magnéticos.

``El surrealismo no permite que quienes se le entregan lo abandonen cuando les dé en gana, todo nos lleva que actuar sobre el espíritu al modo estupefacientes, como ellos crean cierto un estado de necesidad lleva a los hombres a graves consecuencias. El análisis de los efectos misteriosos o los placeres que puedan producirse no dejan de ocupar un lugar en este estudio, por mucho de sus aspectos el surrealismo se presenta como un vicio nuevo como todas las artes parece ser

---

³³ André Breton. (op. Cit.: 42)

exclusivos para ciertas personas y como ciertas drogas puede satisfacer a los consumidores más exigentes³⁴. (André Breton. 1924)

Las imágenes surrealistas como las produce el opio no son extraídas voluntariamente del hombre, se presenta de una manera espontánea, no puede alejarlas porque la voluntad no tiene poder en las facultades mentales, no parece posible acercar a voluntad lo que se denomina dos realidades distantes, el acercamiento se produce o no se produce, para Breton negaba las siguientes imágenes de Reverdy: en el arroyo hay una canción que corre... el día se desplegó como un mantel blanco... para él eso es totalmente falso y lo pienso igual pretender que el espíritu ha captado las relaciones entre dos realidades en contacto, sino que de un acercamiento de dos termino ha brotado un fulgor particular, a cuyo brillo somos sensibles ese valor de la imagen depende de la chispa obtenida, por lo tanto la función de diferencia de potencial entre los dos conductores dado el hecho de que cuando la chispa tiene un ligero cambio como en la comparación la chispa no se produce. Creo que no está en el hombre concertar el acercamiento con dos realidades distintas, principio de asociación de ideas se opone a ello o tendríamos que retornar a un arte elíptico que Reverdy condena tanto como Breton. Una forzosa admisión que el espíritu no deduce las imágenes uno del otro con miras a engendrar

---

³⁴ André Breton. (op. Cit.: 46-47-48).

la chispa, sino son eso productos simultáneos de esa actividad surrealista limitándose la razón a comprobar y valorar el fenómeno luminoso. Y así como esa larga distancia de chispas es mayor cuando esta se reproduce a través de gases haciéndolo menos denso, atmósfera surrealista producido por la escritura mecánica que ha intentado poner al alcance de todos, se presenta con gran singularidad para crear las más bellas imágenes, se puede decir que esas imágenes aparecen en esa carrera de intensidad como únicos conductores del espíritu. Este se va convenciendo de la impactante realidad de esas imágenes. Comienzan por tolerar, pero pronto advierten que alaban la razón y al mismo tiempo aumentan sus conocimientos. Llegan a si a darse cuenta de la extensión ilimitada de sus deseos ese pro y contra reduciéndose sin cesar y la oscuridad no los traiciona.

Los incontables números de imágenes surrealistas requerirían una calificación que demoraríamos un montón agruparlas según sus particulares afinidades nos llevaría mucho tiempo, pero a esto tengamos en cuenta lo común de todas ellas y no oculto que para mi pensamiento la imagen más poderosa es la que representa un alto grado de arbitrariedad, recordemos que sin arriesgarnos no conseguimos en ocasiones lo que se quiere, la que se exige por más tiempo a ser traducida al lenguaje práctico, sea porque uno de sus términos hayan desaparecido curiosamente, sea porque encubre una enorme contradicción aparente, sea que de

sí misma deduzca una justificación formal insignificante, sea que entre en un orden alucinatorio, sea que desencadene la risa, mostrando algunos ejemplos: ``en el sueño de Rose Selavy hay un enano que sale de un pozo y va a comer su pan por la noche. (Robert Desnos), los leones eran frescos (Roger Vitrac), bello como la ley que detiene el desarrollo del pecho en los adultos cuya propensión al crecimiento no es proporcional a la cantidad de moléculas que su organismo asimila (Lautreamont)``³⁵. (André Breton. 1924)

Quiérase o no existe suficiente material para satisfacer las exigencias de diversos espíritus. La mayoría de esas imágenes están listas para dar por hecho que el espíritu está maduro para asimilar cosas de mayor importancia que las alegrías que se le entregan habitualmente, único medio a su alcance para su propio beneficio una cantidad ideal de acontecimientos de lo que está cargando, imágenes que le dan un modo habitual de malgastarse y los inconvenientes que puede ocasionar esto y no es perjudicial apagarlo, pues apagar el espíritu es demostrarle su error, como hemos mencionado arriba. Pero el espíritu que las saborea con libertad no debería tener miedo ya que se encuentra por el buen camino, no debe temer, ya que tiene posibilidades de abarcarlo todo.

---

³⁵ André Breton. (op. Cit.: 50-51).

Un espíritu que se sumerge en el surrealismo reviviendo con exaltación lo mejor de la infancia, estar en la incertidumbre aquel que estando a punto de ahogarse, repasando en un minuto todo lo que no pudo superar en su vida, me dirán que esto no es poco alentador, pero es la realidad de las cosas y no es interesante alentar a quien de favor en contra, en mi caso desaproveche muchos momentos de mi infancia sin saber lo que tenía, pero sigamos descubriendo este fascinante mundo que está más enredado que un laberinto con una sola salida y entrada, gracias al surrealismo es probable que retornen esas perspectivas. He estado metiendo filosofía en este tema, pero ¿qué más podemos hacer? Hay cosas que contradicen y muchas que aceptan, pero para eso estamos estudiándolo... para profundizar el valor de este tema, este capítulo es complicado y lleno de laberintos sin terminar.

2.3 LOS SUEÑOS

Es cierto que en la parte de arriba le dimos algo de protagonismo a los sueños, pero en todas las conjeturas debemos abordar un poco de este tema para entender el porqué de algo. Ahora dándole su propio espacio abordemos lo que creemos que es el sueño, porque al final, aunque haya tantos investigadores sigue siendo parte del misterio.

Hablando de la fisiología del sueño este constituye un estado de gran actividad donde operan diversos cambios, tales como: Los hormonales, metabólicos, térmicos y bioquímicos que ayudan a el mejoramiento y el buen funcionamiento durante el día, también hay tipos de sueños rápidos como el REM o el MOR sueño paradójico o sueño de sincronizados, esto va caracterizado por un movimiento oculares aleatorios y rápidos reducido en todo el cuerpo y propensión de la persona a soñar vívidamente Sus nombres paradójicos se deben a sus similitudes con la vigilia, entre las que se incluyen ondas cerebrales rápidas y de bajo voltaje. Estas actividades químicas y eléctricas tienen que ver con el tallo cerebral caracterizándose por una abundancia de neurotransmisiones. Haciendo partícipe del comentario de Hannah Nichols, “el sueño reparador de los humano comprende de 4 a 6 ciclos recurrentes de 90 a 120 minutos por lo general el sueño

se comprende en vigilia a través de las 5 etapas del sueño hasta el inicio del primer periodo REM³⁶. (Hannah Nichols. 2020) También hablando sobre los trastornos que se presentan la hipersomnia, este hablando sobre los trastornos en una codecisión que se presenta en los mamíferos esto hace que se alteren sus actividades cotidianas dado a un estado somnoliento aumentando el riesgo de accidentes de tránsito, problema con la concentración y el aprendizaje otros trastorno se llama la narcolepsia esta por lo general tiene fragmentos aislados REM que invaden la vigilia lo que provocan síntomas característicos que causan la somnolencia excesiva durante el día.

El sueño representa la conciencia de los mecanismos cerebrales existente para procesar la memoria durante el sueño manteniéndose sin respuestas cuando se habla de soñar es un proceso referido a los estado de ánimos el sueño y los factores psicológicos el estado de ánimo, como uno se siente, las cosas que le pasan en el día también la forma en que nos comportamos las creencias o las formas de pensar, algún desorden emocional como tristeza intensa o depresión un desorden de ansiedad, una situación de estrés, psicológico como un trastorno de conducta alimentaria personalidad o de consumo de sustancias creencias y

---

³⁶ Hannah Nichols. 2020. Los Sueños. <https://www.medicalnewstoday.com/articles/es/suenos>

pensamientos ansiógenos en relación al sueño, es decir, que generan ansiedad por sí mismos.

Parece muy técnico lo que queremos decir pero es la manera más amigable de abordar el tema del sueño y tratar de no confundir, más bien que entienda los conceptos importantes de este ciclo, no puedo negar que hasta yo misma me enredo con tanta información pero es necesaria para el entendimiento del mismo y el porqué de mis dibujos, a pesar de ser un mundo complicado es demandantemente interesante una vez que lo conoces, me parece interesante el comentario de Sánchez, ``no solo porque hago pinturas, dibujos de sueños ya es porque el estudio previo a todo esto da la libertad de poder expresarse mejor``³⁷.

(Sánchez E. 2022)

---

³⁷ Sánchez, E. (2022). ¿Cuál es el significado de los sueños? Recuperado el 31 de agosto 2022, desde (Cuelliga, 2022)<https://www.adfisioterapiavalencia.com/blog/significado-suenos>

2.4 INTERPRETAR SUEÑOS

Según otras investigaciones dice que se revela cada uno de ellos como un producto psíquico en pleno sentido. Según Aristóteles nuestro miembro nos hace creer en el sueño que andamos a través de las llamas y sufrimos un ardiente calor, ciertos autores de la antigüedad antes que Aristóteles aseguraba que el sueño no consideraban el sueño como producto del alma soñadora, sino creación de los dioses también pensaban que los sueños contribuían como una fuente de presagios, De esta diversa estimación de los sueños surgió la necesidad de una interpretación onírica, ``Toda representación onírica es un intento generalmente de realización de deseos, pero como éstos chocan frecuentemente con nuestros principios morales se produce una deformación en el contenido para evitarnos la angustia``³⁸. (Sigmund Freud. 1899)

Según la concepción científica de los antiguos estudiosos el tema de los sueños con la teoría basta del universo en la que acostumbraban proyectar como realidad en el mundo exterior aquello que sólo dentro de la vida anímica la poseía. Además, en cuanto la impresión que la vida despierta recibe del recuerdo que el sueño perdura por la mañana, pues en este recuerdo aparece el sueño en oposición

---

³⁸ Sigmund Freud, (1899). La interpretación de los sueños. (1 era. Ed., pp 1-2)

al contenido psíquico restante, como algo ajeno a nosotros y procedente de un mundo distinto, sin embargo, referente a esta teoría sonaría como algo sobre natural.

Pero una indispensable cantidad de ideas se han tornado oscuras y mediocres ultimadamente no logro soñar con frecuencia este tipo de sueños. Pero siempre antes de acostarme leo algo o veo algún tipo de documental para que quede información recién procesada y me ayude, pero la realidad esa información no es la que será reflejada, el hecho que haga este ejercicio no significa que soñaré algo con referente a eso, lo más extraño es que suelo soñar otras cosas que ocurren durante otros días, lo que me da a entender que el cerebro va procesando ese tipo de información una a una y a medida que uno sueña, digamos las acumuladas son las que salen como si fueran un tipo de fotogramas, tal vez puede que no sea cierto pero lo iré descubriendo conforme haga mis investigaciones pertinentes sería muy curioso poder escuchar las opiniones de otras personas que se empapen en este tipos de temas y así podamos entender ciertas lagunas; pero no todos tienen esa capacidad muchas personas tienen sueños como otras no sueñan nada ¿Qué será lo que ocurre cuando la mente se mantiene en ese estado de no soñar nada durante la noche?. ``He experimentado ese sentir y como también se me han olvidado en el momento que me despierto, totalmente, los sueños y siempre es difícil poder

recordar ya que el cerebro solo lo elimina como si nunca hubiera existido³⁹.

(Sigmund Freud. 1899)

Dicho lo anterior resulta que el cerebro es un elemento de suma importancia del cuerpo donde recoge todas las toxinas que nosotros por medio de la observación captamos durante el día, al tener tanta información la va almacenado y luego las expulsa durante las etapas del sueño... Pero esto no significa que el cerebro deje de trabajar él solo está en un lapso de descanso para poder continuar al 100% (aunque para ser más preciso el cerebro normalmente solo usa el 10% de su capacidad mental y sí que es bastante ya que se almacena grandes cantidades de información). Como habíamos dicho, ¿por qué se eliminan dichos sueños y hace que no nos acordemos?, resulta que el cerebro utiliza una barrera de autodefensa que va eliminando esos malos pensamientos, pero no es en todo el caso ya que supuestamente elimina sueños no deseados, como fastidiosos o sueños de un estilo más grotescos como monstruos, o sueños más trágicos como el fin del mundo o cosas así. Aunque no es totalmente cierto porque al final se quedan pensamientos negativos, algo que se haya observado algún accidente mortífero la realidad es que el cerebro no olvida solo almacena como cuando guardas información en el Gmail y se van archivando, bueno así trabaja el cerebro muchas veces si se llegan a

---

³⁹ Sigmund Freud. (op. Cit.: 10-11)

olvidar ya que no es algo que realmente sea importante lo que pasa es que uno al estar acostado a punto del descanso o bien llamado el ciclo REM que significa: **movimientos oculares rápidos**. Esto hace que los ojos se muevan bajo nuestros párpados mientras uno duerme, como un juego de realidad virtual donde uno cree que se está moviendo, pero el cuerpo está en un estado de tranquilidad total.

Antes de continuar hablando con referente a este tema debemos tener en cuenta lo siguiente. Vamos a ir un poco hacia atrás situarnos en la Antigua Grecia ¿por qué? Aquí tenemos al médico y filósofo llamando Alcmeon De Crotona (500-450 a.c); quien decía que el sueño o lo consideraba que era una pérdida de la conciencia mencionando que esto ocurre cuando la sangre drena de los vasos sanguíneos de la superficie del cuerpo, Platón (427-348 a.c); decía que nuestra alma se debilitaba durante el sueño, Aristóteles (384-.322 a.c); decía que la función del sueño era una pérdida de la conciencia para así recomponer la sensopercepción. ``Galeno De Pergamo (131-201 a.c); a diferencia de Aristóteles este decía que atribuía al cerebro de pérdida de conciencia y no al corazón, el cerebro cumpliría un rol fundamental en el sueño``⁴⁰. (Sigmund Freud. 1899) Todos estos grandes filosos tenían sus propias ideas con referente a las actividades que

---

⁴⁰ Sigmund Freud. (op. Cit.:15)

podría suceder durante el sueño, también que cada uno en sus escritos deliberadamente tenían casi la misma percepción de cómo puede ser un sueño y mediante de qué, todos tenían la convicción del alma o del cerebro trabajando.

Aunque ninguna toca específicamente los problemas psicológicos, si no que preferían estar en lo espiritual y tener sus propias convicciones. Claro años después entra Sigmund Freud donde en su libro habla con referencia de lo espiritual, lo demoniaco, lo psicológico, locura. y ciertos temas que al igual que mucho no queda en la totalidad satisfecho por no encontrar específicamente lo que él quería, aunque dice que los sueños son manifestaciones de deseos no cumplidos dándole un interés fundamental de contenidos de estos para interpretaciones terapéuticas. Pero para el año 1912 Carl Jung en contraposición de Freud dice que esas manifestaciones de deseos no realizados las cuales Freud consideraba importante para sus interpretaciones lo que conlleva a decir que no están sujetas a un solo sujeto si no un inconsciente colectivo; Jung opinaba que los sueños cumplían una función de tipo compensatoria además de brindar información del yo y también crear un cierto equilibrio, prácticamente era un lucha entre grandes pensadores buscando respuestas incompresibles talvez este tema puede que no tenga ni la más mínima idea de que en realidad solo se ha rasgado la superficie porque para poder comprender completamente el mundo de los sueños sería necesario estar dentro

del propio sueño y observar como fundamentalmente va saliendo a la parte ocular como reflejo representando informaciones e imágenes relevantes o irrelevantes, puede que a la vez sea algo completamente fantásticos pero es bueno tener perspectivas de todas las áreas. Igual la investigación no deja de existir porque siguen en la búsqueda y discusiones sobre esta información.

Adentrándome poco a poco en este mundo desconocido, puse a mi propia familia a realizar el experimento, esto consistía en tratar de soñar los que ellos piensan durante las primeras etapas del sueño, hacer sus actividades diarias sin interrupción y tratar de soñar sin que se les olviden esas imágenes. Ahora los resultados van avanzando con lentitud, ya que uno totalmente no tiene muchas veces control después de todo un día de actividades realmente nadie espera que es lo que soñará. En mi investigación reciente ocurrió algo extraño y fue en uno de los sueños de mi hermana. Me cuenta ella lo siguiente: Ella tuvo 3 sueños dentro de uno, se acostó esperando en reposo a su inicio del ciclo del estado onírico y entrar al sueño REM, me cuenta que creía que se había levantado, pero a esto donde el primer sueño todo estaba oscuro, pero dentro de este entonces se acostó a dormir, seguido en su segundo sueño fue una mala noticia de un familiar que se encontraba en otro país y ella se levantó asustada, pero solo era el sueño dentro

del sueño y el tercero fue un tiroteo no se acuerda el lugar pero me comenta que fue al día siguiente. Ella cuando se levantó al día siguiente me dijo: "Me levanté con susto, porque se sintió real y fue cuando más me preocupé". Puede que suene a algo trillado pero estos sueños son bastantes extraños tenerlos y como todo no hay una explicación exacta para este fenómeno, lo que si tenemos presente es que puede ser una cierta acumulación de información durante periodos distintos y cuando salen se pueden reflejar de esta manera, en películas representan este tipo de sueños y uno se levanta asustado creyendo que está despierto pero sigue dormido creen que los sueños con un contenido grotesco o sueños que no tienen nada que ver con el diario vivir le ocurren a los niños en la parte psicológica. La niñez es uno de los temas que siempre se tienen presente ¿por qué? Pienso que algún tipo de trastorno se les puede generar a personas tanto adultas como de menor edad y el cerebro y los pensamientos muchas veces nos pueden traicionar, incluyendo nuestras propias acciones.

CAPÍTULO III

**ARTISTAS DEL SURREALISMO Y
TENEBRISMO QUE ME INSPIRAN**

3.1 ARTISTAS DEL SURREALISMO

Hubo un tiempo que el arte no era tan libre como lo es en la actualidad, estaba sujeto a ciertas normas y los artistas de esa época tenían que restringirse, presentar escenas del diario vivir, político o religioso. Pero esto no quedó allí, no pasó mucho tiempo hasta que los artistas empezaron a ser descarados, liberales y hacer que el arte fluyera como lo hace un río. Investigando sobre algunos artistas de la época uno que destaca es el greco: con sus figuras alargadas aplicando el estilo manierista, este movimiento será más influyente al final del Renacimiento. Muchos críticos hablaban que su arte era de un estilo extravagante, decadente y degenerativo, si esos críticos de esa época vieran las corrientes artísticas de hoy en día sería un escándalo.

Para iniciar con la descripción de estos artistas que son importantes para mí, debemos ir un poco hacia atrás y conocer el artista en sí, su obra y como se va desarrollando.

3.1.1 ZDZILAW BEKSINKI

Fig. 6 Sin título zona libre radio 1
fuente:
<https://zonalibreradio1.wordpress.com>

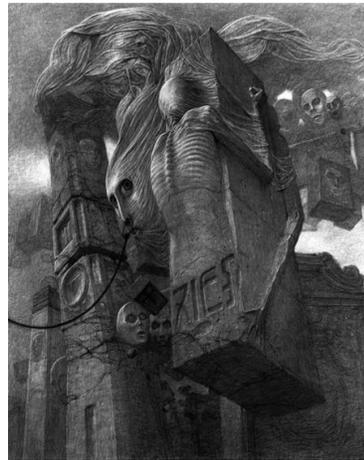

Fig.7 Sin título (Zies), pinteres fuente:

<https://www.pinterest.es/Adogil/zdzislaw-beksinski/>

Beksinki nació en el pueblo de Sanok, Polonia el 24 de febrero de 1929, en su formación estudió arquitectura en la universidad tecnológica de Cracovia y después de varios años regresó a su ciudad natal trabajando como supervisor en la construcción. Decía que era una labor que odiaba profundamente, en esa misma época se empezó a interesar en la fotografía, el fotomontaje, escultura y la pintura inicialmente su fotografía era inspirada del surrealismo francés, trabajos que vio reflejado en sus pinturas presentando temas como rostros arrugados, la manipulación de luces, sombras, paisajes y objetos con texturas agitadas. Más tarde

se concentró en la pintura. Siendo arte abstracto, pero a lo largo de la década de 1960 sus inspiraciones surrealistas fueron más visibles.

En cuanto a técnica, él no tuvo una formación formal como artista, decía que no le gustaba observar obras de otros artistas o ir a exposiciones para no ser influenciado, pero al investigar sobre sus obras tienen mucha influencia con otros pintores como Alfred Kubin⁴¹ o Rene Magrid⁴².

Tenía una gran habilidad en el dibujo, su grado de detalles era muy minucioso, utilizando un montón de lámparas a la hora de pintar se consideraba perfeccionista, los impresionantes escenarios apocalípticos y muchos enigmas en sus obras ya que nunca le puso nombre a ninguna.

Influenciándome con este artista, ya sea por sus pinturas o dibujos, tenía esa visión de un mundo lleno de maldades, incomprensión y la destrucción de la naturaleza, cómo puede ser el mundo onírico de las personas, algo que destacaba en sus obras es que algunas eran casi imposibles de interpretar, pero otras hablaban por sí solas y como se va degenerando el ser humano por sus pensamientos egoístas y mis sueños tienen esos escenarios siniestros y oscuros.

---

⁴¹ Representante del expresionismo destacando por sus fantasías oscuras, espectrales y simbólicas

⁴² Pintor surrealista, pretendía con su trabajo cambiar la percepción pre condicionada de la realidad y forzar al espectador a hacerse hipersensitivo a su entorno.

3.1.2 YACEK YERKA

Fig. 8 Lateoria de Wegener. Museo Jacek Yerka, fuente: <https://es.wahooart.com-Jacek-Yerka-La->

Nacido en 1952 en Torun, Polonia graduado de la facultad de bellas artes especializándose en el grabado, pero solo fue una influencia de sus maestros él siempre prefirió el surrealismo, Desde ese momento demostró inclinaciones a diversas manifestaciones artísticas, desde la poesía a la escultura pasando por la pintura y la música, ha sido llamado como el Bosco del siglo XXI.

En sus años de universidad estaba fascinado por Cezanne⁴³ (Fernández, Tomas Tamaro, 2004) durante un tiempo, realiza un montón de acuarelas al estilo

---

⁴³ Fernández, Tomás y Tamaro, Elena. «Biografía de Paul Cézanne». En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea [Internet]. Barcelona, España, 2004. Disponible en <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/cezanne.htm>

Paul Klee⁴⁴, (Fernández, Tomas y Tamaro, 2004) pero lo que más le inspiraban eran las pinturas en tablillas holandesas del siglo XV. Pero no nos quedemos con eso, su mayor fuente de inspiración son los recuerdos de la infancia, lugares, sentimientos o sus viajes al campo.

Este artista me gusta porque me recuerda en ocasiones a mí, si yo en mi infancia hubiera comenzado a dibujar mis sueños sería interesante que eso hubiera pasado, pero... no le tomé importancia como él lo hizo. La técnica en cuanto a pinturas o dibujos, me gusta cómo le da fantasía y la naturaleza, enfocándose en objetos cotidiano influenciada en él. En mis dibujos tengo edificaciones con ambientación medieval haciendo que el espectador se pierda mientras observa la pintura, jugar con la perspectiva y no nos quedemos solo con un punto de fuga, dos o tres, más bien como recrear esas interpretación del paisaje o las estructuras que estás haciendo es un trabajo de mucha paciencia para que cada línea no se pierda y se dañe todo el dibujo, hay que desarrollarlo con mucha tranquilidad y al mismo tiempo hay que darle detalle o profundidad, pero... porque hacer las cosas fáciles, uno puede arriesgarse a experimentar, ser intrépido y jugar con los entornos que tenemos para darle otro giro a la perspectiva.

---

⁴⁴ Fernández, Tomás y Tamaro, Elena. «Biografía de Paul Klee». En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea [Internet]. Barcelona, España, 2004. Disponible en <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/klee.htm>

3.2 ARTISTA DEL TENEBRISMO

En cuanto a técnica de dibujo, definiremos a estos artistas como magníficos.

3.2.1 GUSTAVE DORE

Fig. 9 El infierno de Dante, *La divina Comedia* fuente: <https://historia.nationalgeographic.com.es>

Nacido el 6 de enero de 1832 artista francés, pintor, escultor e ilustrador es considerado internacionalmente uno de los mejores ilustradores del siglo XIX, a la edad de quince años presentó sus dibujos grandiosos a Philippon⁴⁵ quien hizo que

---

⁴⁵ Especialista en las espiritualidades de los santos, autor de varios libros sobre espiritualidad cristiana.

colaborara con el Journal pour Rire⁴⁶ y publicó su primer álbum de litografía sobre héroes.

Su producción pictórica es ahora mucho menos conocida que sus ilustraciones, se caracteriza por un naturalismo calculado, atento a las texturas e inclinado al tenebrismo delata influencias del barroco, un visionario recreador del periodo medieval, en su técnica de dibujo muestra una edad media con sombríos bosques, ruinas, masas caóticas, visiones de un tardo romanticismo⁴⁷ ese sentimiento que le agregaba a cada ilustración era sin igual, más acusado en Dore que en otros dibujantes. Dotado de una enorme capacidad de trabajo ``lo Ilustré todo`` afirmó en una ocasión, puso en imágenes obras esencial de clásicos como Dante, Cervantes, La Fontaine... además su fantasía destaca por su vertiente de cronista social. Como era de esperarse, lleno de tanta imaginación siempre estaba dispuesto a dibujar escenarios tan llenos de complejidad, manteniendo una constante del tenebrismo en cada una de sus obras.

---

⁴⁶ Le Journal pour rire — Wikipédia. (2021). Recuperado el 2 de septiembre 2022, from https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Le_Journal_pour_rire?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=s

⁴⁷ Mientras en otros periodos ostentaron la primicia, raíz pictórica del colorido, en los años finales del siglo XIX se recibió una limitada influencia de la pincelada fragmentada de pequeños toques de color vibrante y las formas desechas características del impresionismo.

Para realizar sus ilustraciones, el dibujante francés, a diferencia de otros artistas, estudiaba a fondo las escenas, se documentaba sobre la vestimenta de la época, e incluso analizaba el posado de cada personaje.

Una incomparable técnica en cuanto a dibujo a pesar de ser para grabados igual tenía que dibujar antes de plasmar y no solo es dibujar lo que se sueña y ya es buscar información antes de bocetear, buscar un trasfondo y que me puede ayudar para crear estos escenarios.

3.2.2 KENTARO MIURA

Fig. 12 Ilustración de manga, mangas Berserk fuente: <https://steemit.com/spanish/@gianphanart>

Fig. 10 Ilustración de manga, mangas Berserk , fuente <http://lalistadealex.blogspot.com>

No dejemos por fuera a los artistas japoneses, a pesar de que algunos de los que pondré son artistas del manga, los pongo por el hecho de que en cuanto a dibujo, estos señores son incomparable.

Nacido el 11 de julio de 1966 fue un mítico mangaka⁴⁸, conocido por sus obras de fantasía oscura y ciencia-ficción.

Su obra más célebre es el manga Berserk⁴⁹, iniciada en 1989, en la que siguió trabajando hasta la fecha de su muerte 2021.

⁴⁸ Palabra japonesa designada para referirse al creador de una historieta o comic.

⁴⁹ En un manga con estilo épico fantástico y de fantasía oscura

Miura nació en una familia ideal para que desarrollara su creatividad. Su padre era un diseñador publicitario y su madre era profesora de artes.

Desde su infancia, mostró aptitudes para el dibujo y, a los diez años, publicó su primer manga.

En 1985, inició estudios universitarios en la Facultad de Arte de la Universidad Nihon, al mismo tiempo que empezaba a publicar sus primeras obras en revista como Shonen Magazine⁵⁰. Normalmente en la industria japonesa, los aspirantes a mangakas trabajan durante varios años como aprendices, colaborando con autores consolidados, pero no fue el caso de Miura ya que con 18 años fue reconocido como uno de los creadores exitosos del momento.

En cuanto a su técnica en el dibujo eran muy detallado con un estilo barroco, agregándoles esas edificaciones medievales muy europeas para darles ese ambiente más oscuro, sus dibujos lo consideraban como ilustraciones infernales o los asemejaban con ciertas pinturas del Bosco, pero al tener numerosos detalles en sus obras era también signo de retrasos en sus trabajos, solo la primera imagen que les enseñó es una muestra de la cantidad de detalle dentro de la obra es impresionante todo lo que puede hacer con referencias, lápiz y papel. Definitivo es de mis artistas mangakas con más influencias en cuanto a técnica de dibujo.

---

⁵⁰ Revista semanal japonesa.

3.2.3 JUNJI ITO

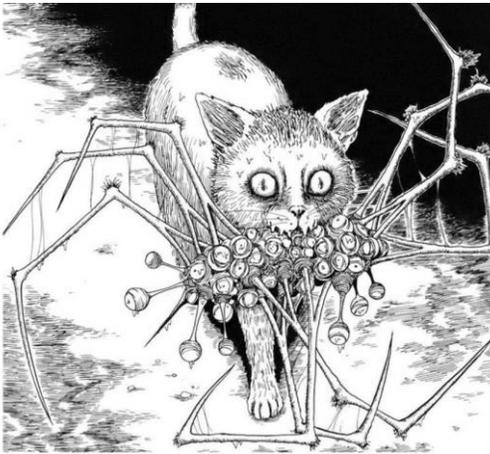

Fig. 12 colecciones de terror, Junji Ito
fuente: <https://www.rtve.es/noticias>

Fig. 13 colecciones de terror, Junji Ito.
Fuente: <https://papelenblanco.com/junji-ito>

El artista japonés de género manga horror nació el 31 de julio de 1963, en sus inicios él escribía y dibujaba mangas como hobby, mientras trabajaba como médico dental en la década de 1990, para esa época presenta un relato corto de Gekkan Halloween y ganó una mención honorífica en el premio Kazuo Umezu⁵¹.

Como dije no todo se agarra de una vez como algo que ya haces por determinado, después de un tiempo toma como influencia por el escritor HP

⁵¹ Mangaka de temática terror a menudo considerado del padre del género

Lovecraft⁵², Edgar Allan Poe⁵³ o Hideshi Hino⁵⁴. A estos artistas los une algo muy importante todos fueron innovadores en cuanto a historias de terror cósmicas o novelas góticas dando un toque único que hacen que sus historias fueran inolvidables.

Junji Ito con un estilo de dibujo realista, este artista no solo piensa en cómo su obra puede o no afectar al espectador, su idea es no hacerlos de un estilo artístico porque afirmaba que la gente no le lo creería, pero al ser un dibujo realista, la gente piensa que es verdad y da más miedo, si no eres amante del terror estas imágenes pueden resultar hasta perturbadoras o incluso desagradables.

Influyendo en lo que es la narrativa de una obra, como se desarrolla desde un simple boceto o líneas desordenada hasta tener una página de toda la obra para continuar con las demás.

¿Qué tienen en común todos estos artistas que menciono a brevedad? Con los dibujos es que son dedicados y llenos de misterios buscando el simbolismo, filosofía, poética.

---

⁵² desarrolló una mitología propia dentro del género del terror, siguiendo una corriente de terror cósmico materialista muy alejada de las vertientes tradicionales del género.

⁵³ Escritor, periodista, reconocido como uno de los maestros universales del relato corto.

⁵⁴ Mangaka de temática terror y vivencias propias.

Aclaro que llegar hasta donde estoy llegando, antes tuve que investigar, atreverme y practicar sin descansos en ocasiones, la importancia de meterle empeño a lo que uno quiere es una virtud que se nos da a todos, pero que muchos no la utilizan.

CAPÍTULO IV

CONEXIÓN DE LAS OBRAS

4.1 PROCESO

Llegamos a este capítulo, donde ya empezaré a explicar el propio proceso de mis dibujos el porqué de ellos y cómo van haciendo conjetura cada uno con todo lo que he explicado hasta ahora.

El proyecto de grado no es un trabajo de escribir por escribir, es una búsqueda que nos da ese respaldo de lo que queremos hacer y expresar, tanto en la parte teórica como en la práctica, al principio tuve otras ideas sobre el proyecto, pero después se volvió un problema, al final me decidí por algo que realmente es interesante y algo complicado.

Surrealismo, tenebrismo, terror, sueños todo dentro de un solo entorno es interesante la capacidad que los seres humanos tenemos para atrevernos a ciertas cosas que en ocasiones no son bien vista por las demás, pero... es cuando uno responde: Eso me debe gustar a mí y siempre hay público para todo, no solo hay un tipo de arte o sí Pues claro que no.

Una vez que he definido el proyecto llega el momento. El propósito del tema escogido, en mi caso, es expresar por medio de los dibujos como el mundo se ve con tanto caos actual, como nos autodestruimos a nosotros mismos por no querer

escuchar, las malas decisiones de los que gobiernan y la falta de respeto con el entorno más importante la naturaleza.

Parece más bien una crítica a todo lo que pasa en este globo terráqueo, pero es parte de la expresión de los mismos dibujos, con la profundidad de todos estos problemas reflejados de una manera más oscura. Terminemos de desarrollar este tema, que en mi opinión es muy interesante y lleno de misterio, pero que se entienda que, para todo aquel que quiera leer y aprender más sobre este increíble tema puede y debe profundizar en el mundo de este arte.

Ahora hablemos sobre el proceso al realizar estos dibujos, su tamaño y parte de la técnica que ya he mencionado anteriormente:

TABLA I

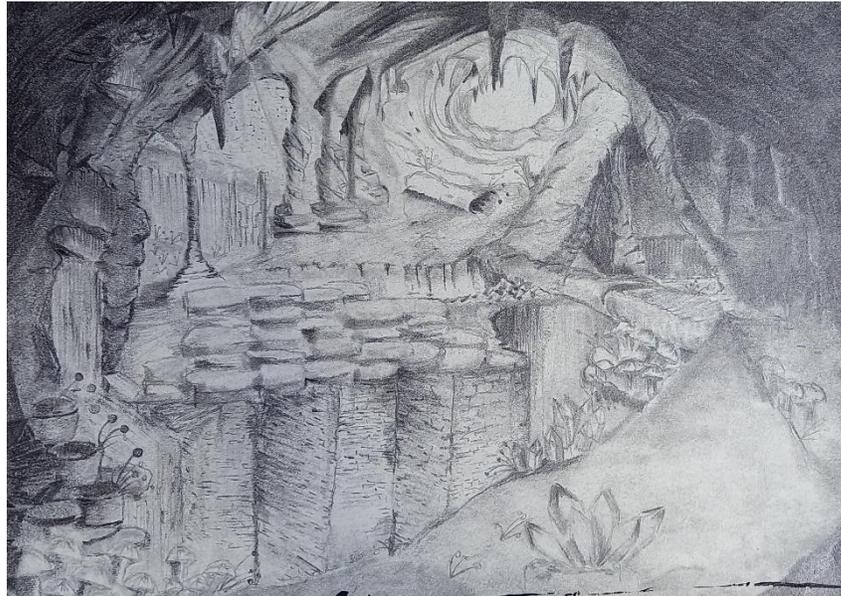
MATERIALES	MONTO
Libreta de sketch para ideas rápidas	10.00
Libretas de bocetos	10.00
Libretas para dibujos acabados tamaño 14 x 17	15.00
Plumillas punta fina	18.00
Total de presupuesto	53.00

Nota: Esta es una estimación del presupuesto que estaré usando, conforme pase los días veremos si se mantienen en ese límite o pasa que se pueden necesitar más materiales como en este caso las plumillas.

4.2 HORA DEL DIBUJO

Una vez tenemos todos los materiales es hora de plasmar esas ideas que son tan importante como la observación, todo necesita un previo estudio para llegar a tener un trabajo acabado lo mismo va para el arte, se debe investigar a pesar que son imágenes reflejadas de mis sueños es necesario buscar con qué las podemos relacionar. Como este trabajo no es exactamente de pintura, no abordaremos nada que tenga que ver con teoría del color o acabados en las pinturas, las mayorías de los dibujos son blanco y negro y es mejor aclarar ya que el tema es totalmente dibujo.

Hay momentos de frustración ya que tengo una gran idea, pero a la hora de dibujar en ocasiones no me sale nada y me cierro y lo dejo así (Fig. 14).

Fig. 14 Cueva fuente: autoría propia

Este dibujo fue uno de los primeros que hice, al principio solo era una pequeña idea de una cueva, nada en concreto, y hasta lo dejé por un tiempo porque no me salían ideas para seguir haciendo algo con él, luego de investigar un poco sobre algunas cuevas, me llamó mucho la atención una cueva en particular que dentro de ella tiene más de cien cuevas, una maravilla de la naturaleza, entonces se me ocurrió agregarle más entradas, no solo una, así se veía un poco aburrida y la dibujé y pinté a lápiz. Este dibujo sería un boceto ya que no está acabado, me pregunto cómo quedará cuando le agregue a plumillas más detalles, hay que continuar con los errores y ensayos para mejorar.

4.2.1 MENTE CREATIVA

En la parte de la creatividad, anoche tuve un sueño que para ser honesta se me olvidó apenas me levanté, ultimadamente me sentía algo desanimada, tenía casi una semana que no soñaba nada y ahora que soñé algo lo perdí inmediatamente. La mente humana es una máquina que almacena grandes cantidades de información, podemos tener en ocasiones un mar de ideas, pero luego se esfuman como el viento y en otras no podemos dibujarlas a pesar de tenerlas en nuestras mentes.

Como muchos artistas a la hora de dibujar la música es un elemento necesario que necesita y pareciera que fuera mentira, pero en realidad ayuda bastante a la hora de estar concentrados, pero no es en todos los aspectos, por ejemplo: un escritor necesita del silencio, el artista música. Uno de los dibujos realizados partió de un sueño como la mayoría pero este me lo contó una conocida, en vez de dibujar exactamente los sueños como me los describen es mejor modificarlos. (Fig.15).

Fig. 15 sueño en el mar fuente: autoría propia

Este dibujo lo explicaré como parte del análisis de la descripción del sueño, la persona me comentó que era un día de verano, se encontraba en la playa con la familia y vio varias personas que no se llevaban bien con ella, luego volteó la mirada y se fijó que había una casa caminando en el mar, quitó la mirada y se encontraban las otras personas en el agua. No hizo nada para advertirles y la casa los devoró uno a uno, ahí es donde entro yo, si observan el sueño no es lo que está en el dibujo, pero eso es lo intrigante de la interpretación, recree un escenario sombrío donde las criaturas a cierta hora se manifiestan, especialmente, para esas personas que no hacen casi nada de caso y hacen las cosa impulsivamente, lo inusual de

todo esto es que la persona que me relata su sueño me afirma con una leve sonrisa en su boca que le pareció agradable haber visto que se los comían, qué pensamientos.

4.3 CONEXIÓN DE LAS OBRAS

Tengo un problema enorme y es a la hora de ponerles nombres a mis dibujos. Porque se me hace tan complicado, pero intentémoslo, talvez me queden gustando esos nombres o los deje como hizo Beksinsky⁵⁵ en su línea de dibujos y pinturas.

---

⁵⁵ Ir a la página 45 capítulo III.

4.3.1 MÚLTIPLES ROSTROS

Ficha técnica

Título: múltiples rostros

Técnica: hoja y plumilla, líneas

Dimensiones: 14x17

Dibujo fue una idea que salió de repente, empecé hacer líneas y a darles algunas formas al principio era algo con poca precisión, pero hice más líneas como lo muestro en la imagen (Fig.17) hasta que vi algo en particular, si las personas

Fig. 17 Boceto, fuente: Autoría propia

llevan por dentro muchas veces tantas personalidades no era algo descabellado en realidad, era como se ve realmente alguien que está a punto de perder la cabeza por las malas decisiones o las cosas que hacen y no tienen ese remordimiento. Nos ocultamos detrás de una máscara que muchas veces no podemos esconder

por tanto tiempo y al final quedamos cometiendo los errores más fatales o incluso llegar a olvidar todo y solamente querer desaparecer.

En este caso tiene cuatro caras cada una reflejando algo diferente de la misma persona la del centro no aguanta la presión social y el consumismo, la de arriba prefiere no ver, no hablar, ni escuchar, porque todo está perdido y no vale la pena seguir esforzándose, la de la esquina izquierda está totalmente perdida en el consumismo la tecnología nos devora sin darnos cuenta y la cara de la derecha hace o trata de hacer un intento perdido de querer salvarse pero con lo dañado que

esta el resto lo único que consigue es autodestruirse a ella misma nosotros también somos nuestros propios monstruos.

Aquí en esta parte es donde explico la profundidad de mi proyecto toda la explicación de arriba para llegar hasta aquí es parte del proceso evolutivo de las cosas y como ya sabemos la meta no es solo presentar un dibujo simple con una historia que contar es más profundo más problemático y espero que estos dibujos reflejen lo que he escrito y el entorno tenebrista que quiero darles.

4.3.2 LA IRA DE LA NATURALEZA

Fig. 18 La ira de la Naturaleza fuente: autoría propia

FICHA TÉCNICA

Título: La Ira de la Naturaleza

Técnica: papel y plumilla. Líneas

Dimensiones: 14x17

Si la naturaleza fuera un demonio furioso con sed de sangre, diría que fuera algo tétrico, siniestro buscando venganza de todas las atroces decisiones humanas, en forma misma de un humanoide haciendo una sátira⁵⁶ con ese atuendo para que al final de todo los seres humanos comprendan el daño que ocasionan, porque sería prudente decir... lo que hacen sin querer, pero es todo lo contrario, la naturaleza personificada en mujer buscando su propia libertad por la opresión durante años (Fig. 19), estamos conscientes que el aire que respiramos es importante para la vida en la tierra y sin esta fuente de oxígeno seríamos peces fuera del agua, y tantos años llenándolo de impureza nuestro cuerpo absorbe cada una de esas partículas que a la larga nos hace mucho daño, esta composición en lo personal me gustaría pintarla pero con colores fríos que no se vea cargada expresando sentimiento del enojo que tiene, si observamos bien el dibujos, ella está caminando sobre el río llevando cabezas y dejándolas allí mismo,

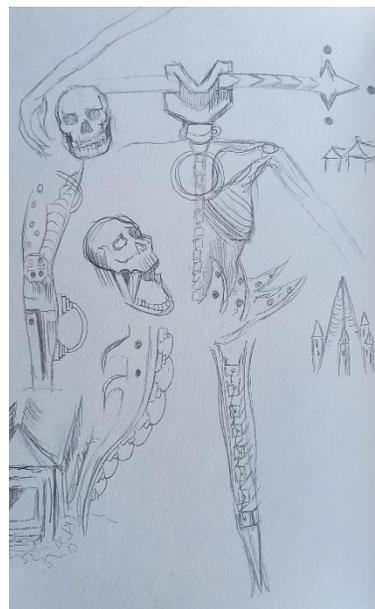

Fig. 19 Boceto, fuente: Autoría propia

⁵⁶ Discurso o composición literaria en prosa o verso en que se critican agudamente las costumbres o vicios de alguien con intención burlesca.

al igual que el ser humano contaminan los ríos que lleva a un riesgo más grande dañando las frutas y verduras que nos sirven de alimentos. Está el uso de las edificaciones medievales como parte del proceso y buscamos captar ese tenebrismo que necesitamos en las obras.

Algo que no he mencionado aún, es que este trabajo se configura por la poética, daré una breve definición para atender: Aristóteles se propone hablar de la poética para referirnos a la creación artística. poiesis, proceso creativo de todas las artes.

4.3.3 LA FOSA DE LOS LAMENTOS

Fig. 20 La Fosa de los Lamentos fuente: autoría propia

Ficha Técnica

Título: La Fosa de los Lamentos

Técnica: papel y plumilla líneas

Dimensiones: 14x17

Cuando se dan esos malos pasos y no se miden las consecuencias buscamos maneras de como sobrellevar las cosas, pero ya es tarde para el arrepentimientos, el coraje del entorno es descargarse con lo que le hace daño y solo buscan una manera de cómo ser ellos más cruel de lo que ya uno fue, no importa todo lo que uno intente por mejorar si al final son cosas que quedan en el aire, por eso que este paisaje tan sombrío puede reflejar eso.

En el mundo de los sueños he tenido este tipo de imágenes apocalípticas, esos paisajes tan sombríos y casi sin vida alguna, mostrándonos un vacío de lo que puede suceder los monstruos prácticamente mitológicos o esas criaturas con túnicas observando la desesperación de querer escapar, en algunas criatura de otros dibujos (Fig. 21) se pueden observar que en la parte de arriba tiene puntos negros, yo los llamaría vórtices o agujero negros⁵⁷, arrastrado todo lo que vea a su alrededor

Fig. 21 Boceto. Fuente: Autoría Propia

⁵⁷ Retos fríos de antiguas estrellas, tan densas que ninguna partícula material, ni siquiera la luz es capaz de escapar a su poderosa fuerza gravitatoria

4.3.4 UN MAL CAMINO

Fig. 22 *Un Mal Camino* fuente: Autoría propia

Ficha Técnica

Título: Un Mal Camino

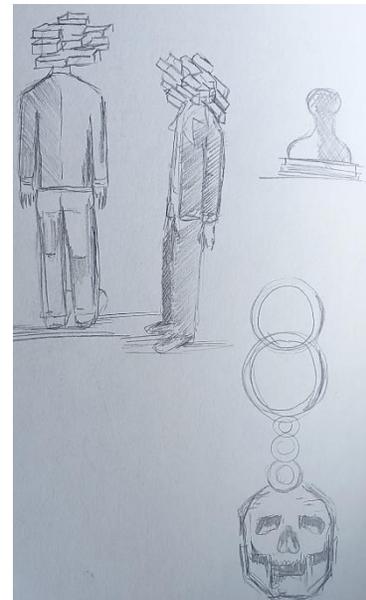
Técnica: papel y plumilla

Dimensiones: 14x17

En el siguiente dibujo ya la parte de la política o lo grandes empresarios que quieren mantener todo bajo control que es lo que a menudo hacen con los que lo siguen darle esas falsas promesas de cumplimientos con ellos y se creen que con palabras todo está solucionado, pues tuve ese pensamiento que la mayoría de las personas son peones solamente para beneficiar cada día más a los que están en las partes de arriba, sin importar todo lo que trae en un futuro esas decisiones.

Una de las cosas que más le gustan a los seres humanos es el dinero (Fig.23) y hay algo muy cierto, en la familia en muchas ocasiones, las amistades,

los negocios todo puede estar marchando de manera exitosa pero una vez que el dinero está de por medio nos volvemos enemigos de nosotros mismo y de los que nos rodean, en este dibujo podemos observar una gran cantidad de fichas de ajedrez, un hombre mirándolos y otro al lado de la persona que lleva en su cabeza una pila de dinero y en su mano izquierda una especie de pesa que lleva su propia cabeza. ¿Por qué por qué la

Fig. 23 Boceto. Fuente: Autoría Propia

cabeza? Es sencillo muchas personas se desconocen después de tener en sus manos tanto dinero.

Muchos de los elementos que menciono ayudan a un proceso creativo más grande. La idea de este trabajo es encontrar como están relacionado mi estilo de arte porque a pesar de mencionar el tenebrismo como una de las partes principales, en realidad estaba obviando algo que ni yo misma tenía en cuenta, un movimiento artístico que tienen igual de importancia como los que estoy estudiando en mi desarrollo. El tema del expresionismo es de los más marcados dentro de mi estilo, pero investigar sobre este tema a fondo sería un cambio en toda la estructura del trabajo y no lo hare pero si daré mi opinión sobre el expresionismo.

El expresionismo es la fuerza con la que expreso estos dibujos, el sentimiento forma un equilibrio para transmitir mensajes que sean de conciencia para el observador o el estudioso del arte, una distorsión de la realidad, siendo contrario en los principios de la objetividad, adentrándome a lo más profundo de los sentimientos, ideas, sueños, míos o de los individuos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIÓN

Esta investigación ha abierto nuevas puertas para indagar mucho más, en este fenómeno tan cotidiano como desconocido y juega un papel importante en el mundo del arte ya que nuestra mente en el sueño es libre puesto que no hay control sobre el inconsciente y al tener esa libertad, infinidad de situaciones, personajes ,vivencias, entran en una especie de juego inimaginable que no ocurre en la realidad creando situaciones de lo más fantásticas y sin haber sido programado, es decir, que no podemos soñar lo que queremos o no es posible elegir de antemano los temas que queremos soñar, tampoco podemos despertar de este estado voluntariamente, a este respecto Jung dice “hay una pequeña parte de la conciencia que permanece con nosotros en estado onírico, un yo limitado y curiosamente distorsionado”.

También fue fundamental con esta investigación entender las distintas definiciones del inconsciente que le otorgan las diversas escuelas de psicología, y es que nuestra mente funciona como un depósito en donde se han ido archivando, toda clase de frustraciones, deseos insatisfechos, vivencias acumuladas desde el día en que llegamos al mundo y en determinado momento todas estas situaciones cobran vida mediante los sueños de una manera que no logramos entender, de

dónde y por qué, o a lo mejor se nos presenta como un medio para realizar toda clase de vivencias que no podemos hacerlas en la realidad. En todo caso este es un mundo que nos abre las puertas a un sinnúmero de posibilidades creativas y una manera de comenzar a preocuparnos por conocernos a nosotros mismos de dónde venimos y hacia dónde vamos.

RECOMENDACIONES

Sería interesante considerar como sugerencia para futuras investigaciones, el profundizar en el tema de los sueños, sobre todo el trabajo con sueños que realizan en las sociedades indígenas a partir de sus creencias y prácticas esotéricas y religiosas.

Por otra parte es importante mencionar los estados mentales internos del alma requiere de una investigación profunda que aunque el tiempo no ayudó a profundizar para este proyecto, sin lugar a dudas queda como un punto pendiente para estudiarlo con más detenimiento, como tema principal en una próxima oportunidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Atribucion. (2021). La obra de Roux es heredera en cierta medida del Romanticismo <https://es.wikipedia.org/wiki/Saint-Pol-Roux>

Barroco. (2022).Partiendo desde diferentes contextos histórico-culturales, produjo obras en numerosos campos artísticos: literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, ópera, danza, teatro, etc. Obtenido de <https://es.wikipedia.org/wiki/Barroco>

Carvajal., E. A. (s.f.) (2015). pintor y dibujante aleman nacido en nuremberg. Obtenido de <https://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=durero-alberto1>

Cortos, C. (s.f.). Obtenido de <http://www.cuentoscortos.com/cuentos-clasicos/piel-de-asno>

Cuelliga, E. (2022). *AD Fisioterapia significado de los sueños*. Obtenido de <https://www.adfisioterapiavalencia.com/blog/significado-suenos>

Es.wikipedia.org. (2021). La captura de cristo, El prendimiento de Cristo o El beso de Judas Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/La_captura_de_Cristo

España, a. (2006). Su obra es un intento de salvar la cultura clasica que se habia difuminado en la edad media. Obtenido de <https://www.arteespana.com/elbosco.htm>

Fernández, T. y. (2004). *Considerado el paradigma de homos universalis*. Obtenido de <https://www.biografiasyvidas.com/monografia/leonardo/>

Fernández, Tomás y Tamaro, Elena.(2005): junto con Miguel Angel y Rafael, la triada de los grandes maestro de cinquecento. obtenido. <https://www.biografiasyvidas.com/monografia/leonardo/>

Grudemi, E. (2018). *Fue la manifestacion de un cambio en la mentalidad europe que paso de una concepcion de mundo teocentrica* . Obtenido de <https://enciclopediadehistoria.com/renacimiento/>

Rire, L. J. (2021). *El periodico de las risas Le Journal pour rire es una publicación humorística ilustrada francesa* . Obtenido de https://fr-m-wikipedia-org.translate.google/wiki/Le_Journal_pour_rire?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=sc

Sandri, P. (2015).El veredicto del profesor suena inapelable Obtenido de <https://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20130208/54366495051/malos-estudiantes-grandes-genios.html?facet=amp>

Santos, M. C. (2016). *Dejo huellas en su múltiples etapas*. Obtenido de <https://historia-arte.com/artistas/pablo-picasso>

Today, M. N. (2020). *Los sueños son historias e imágenes que nuestra mente crea mientras dormimos*. Obtenido de <https://www.medicalnewstoday.com/articles/es/suenos>

Tomas. (2004). *Biografía prosiguió su periodo formativo centrándose en la música*. Obtenido de <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/klee.htm>

Tomas. (2004). *Biografía prosiguió la escuela de dibujo*. Obtenido de <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/cezanne.htm>:

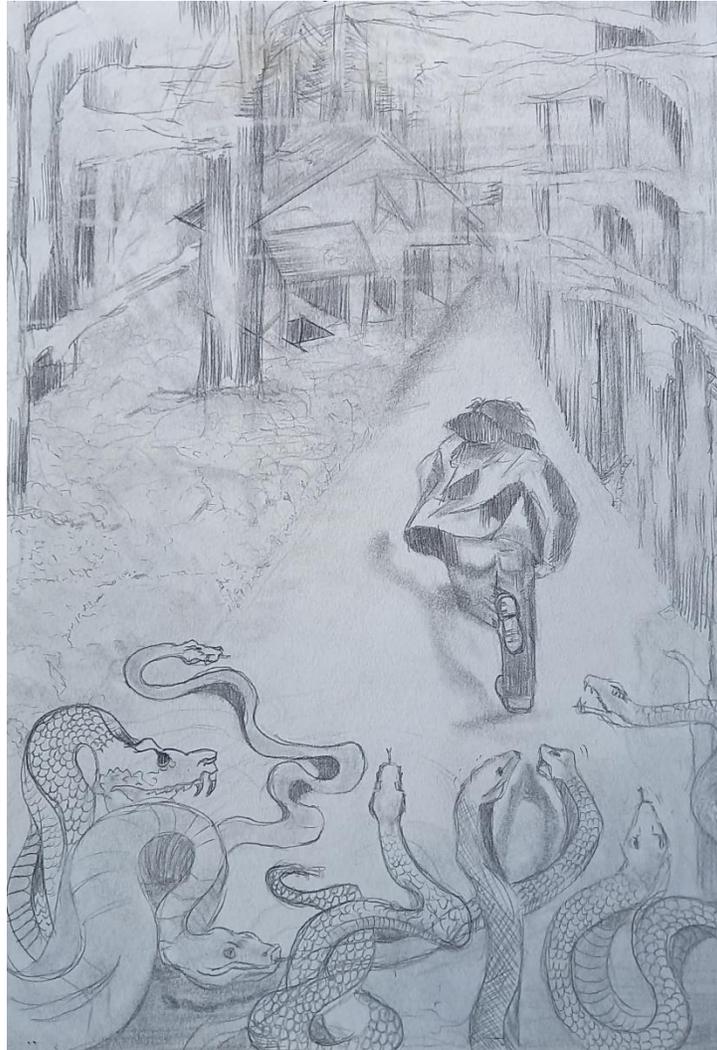
Valdemar. (2011). *Libro terrible y una de las cimas de la novela gótica, vio la luz en marzo de 1796*. Obtenido de <https://www.casadellibro.com/libro-el-monje/9788477026853/1822613>

Wikipedia. (2022). *Estacado obispo de Milán y un importante teólogo y orador*. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Ambrosio_de_Mil%C3%A1n

Wmagazine. (2019). *Uno de los más grandes ilustradores de todos los tiempos*. Obtenido de <https://wmagazin.com/gustave-dore-uno-de-los-creadores-del-imaginario-universal-de-obras-maestras/>

ANEXOS

1.1 DIBUJO

Anexo 1 Dibujo. Fuente: Autoría Propia

FICHA TÉCNICA

Título: Dibujo

Técnica: lápiz

Dimensiones: 14x17

¿Qué tan profundo puede ser el sueño de una persona?, Pues es increíble la cantidad de imágenes que uno puede tener durante la noche, como los pensamientos se acumulan a lo largo del tiempo y luego empiezan a salir como si fuera un película, en este sueño la imagen que tuve era diferente, me mantenía corriendo hacia una casa en el bosque pero jamás llegaba a la puerta era infinito y miraba hacia atrás y venían cantidades de serpientes con ganas de mordirme y envenenarme en ese mismo sueño me sentía asustada, pero mantenía esas imágenes, en realidad todo pasó dentro del sueño (anexo. 2). , es algo increíble todo lo que pasa en nuestras horas de sueño y más si eres alguien que sueña con frecuencia como me pasa en ocasiones a mí.

Anexo 2 Bocetos. Fuente: autoría propia.

1.2 DIBUJO

Anexo 3 Dibujo. Fuente: Autoría Propia

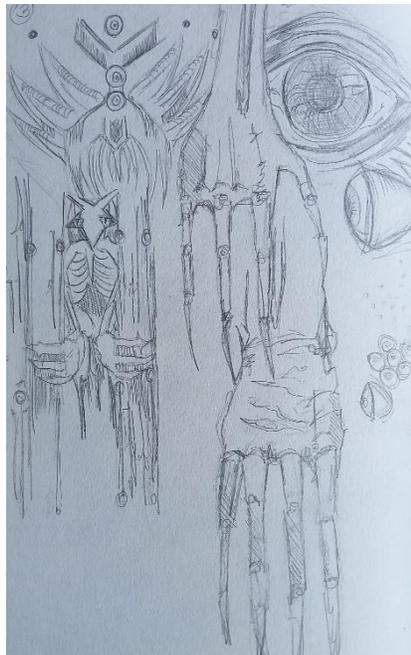
FICHA TÉCNICA

Título: Dibujo

Técnica: lápiz

Dimensiones: 14x17

Que se puede esperar de los paisajes, donde no hay prácticamente la esencia del ser humano, pero están estas criaturas de otro mundo que cuidan donde viven, ya que no permiten que el humano entre a su territorio, nosotros en cierta manera somos ajenos a la misma naturaleza, nosotros dependemos de ella, ella no depende de nosotros (anexo. 4) las noches son extremadamente tranquilas y luminosas un momento de paz.

Anexo 4 Bocetos. Fuente: Autoría Propia

1.3 DIBUJO

Anexo 5 Dibujo. Fuente: autoría propia

FICHA TÉCNICA

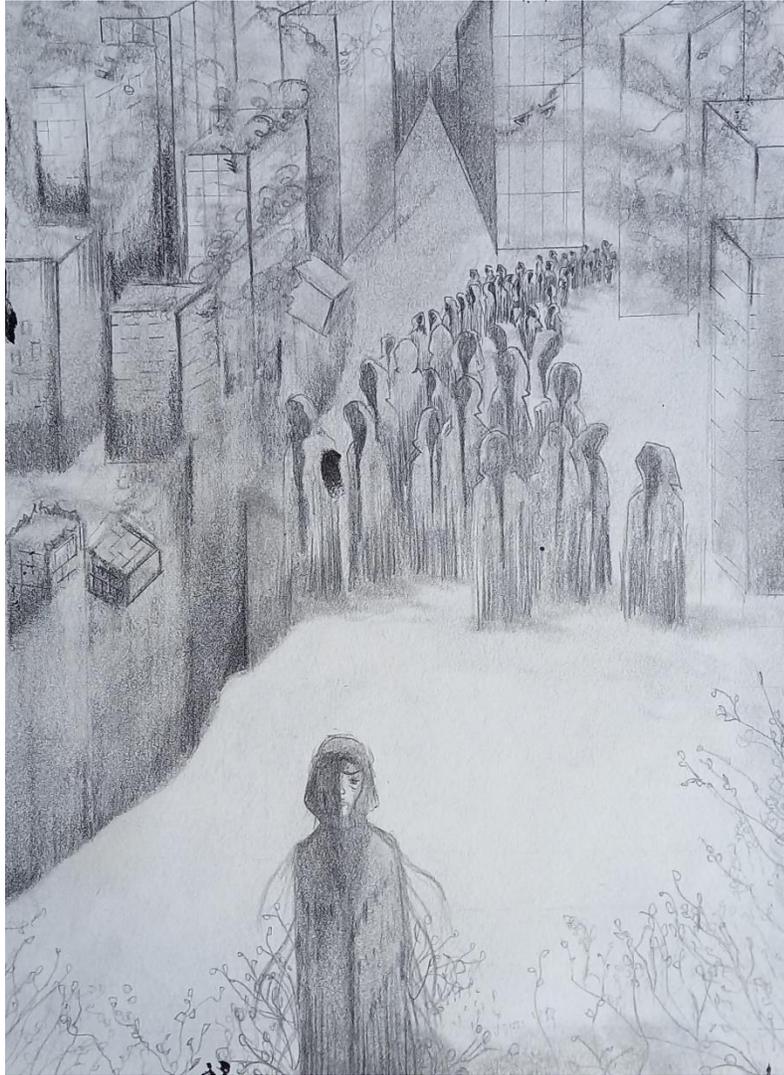
Título: Dibujo

Técnica: lápiz

Dimensiones: 14x17

El tema de lo ficticio y lo real es tan importante porque se pueden recrear cosas del pasado, del presente o muchas veces el futuro ya que siempre tengo presente el entorno de la perspectiva, siento que tienen más profundidad y dependiendo del tema que se aborde se puede ver no solamente una perspectiva sino también algo más siniestro y complejo, como herimos cada día el lugar donde vivimos, el cual nos da para comer. Siempre está la excusa de que tratamos de cuidar el ambiente, pero lo que hacen para generar algún tipo de fama, solo es momentáneo y fugas.

1.4 DIBUJO

Anexo 6 Dibujo. Fuente: Autoría Propia

FICHA TÉCNICA

Título: Dibujo

Técnica: lápiz

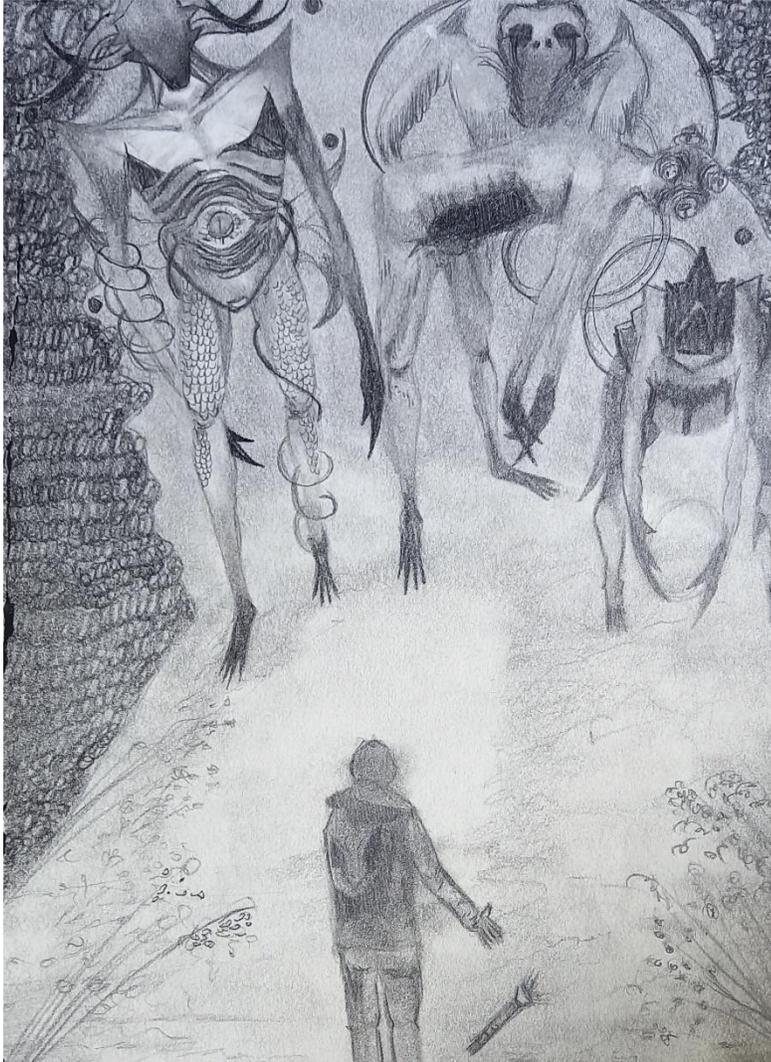
Dimensiones: 14x17

Vemos otros de estos paisajes apocalípticos uno de esos sueños donde la humanidad se autodestruye así mismo y aun así siguen cometiendo errores (anexo.7), infringiendo las leyes naturales, desperdiciando recursos hasta llegar a destruirlos todos, por eso las criaturas ya sean marinas, terrestres o aéreas, prefieren eliminar o llevarse todo aquel que quiere lastimar su entorno o contaminar. Una ciudad en llamas donde no tiene cura, es preferible llevar todo a los límites y cuando ven que no hay vuelta atrás se ven con caras de arrepentimiento, una gran mentira que ni ellos mismo se lo creen.

Anexo 7 anexo. Fuente: Autoría Propia

1.5 DIBUJO

Anexo 8 Dibujo. Fuente: Autoría Propia

FICHA TÉCNICA

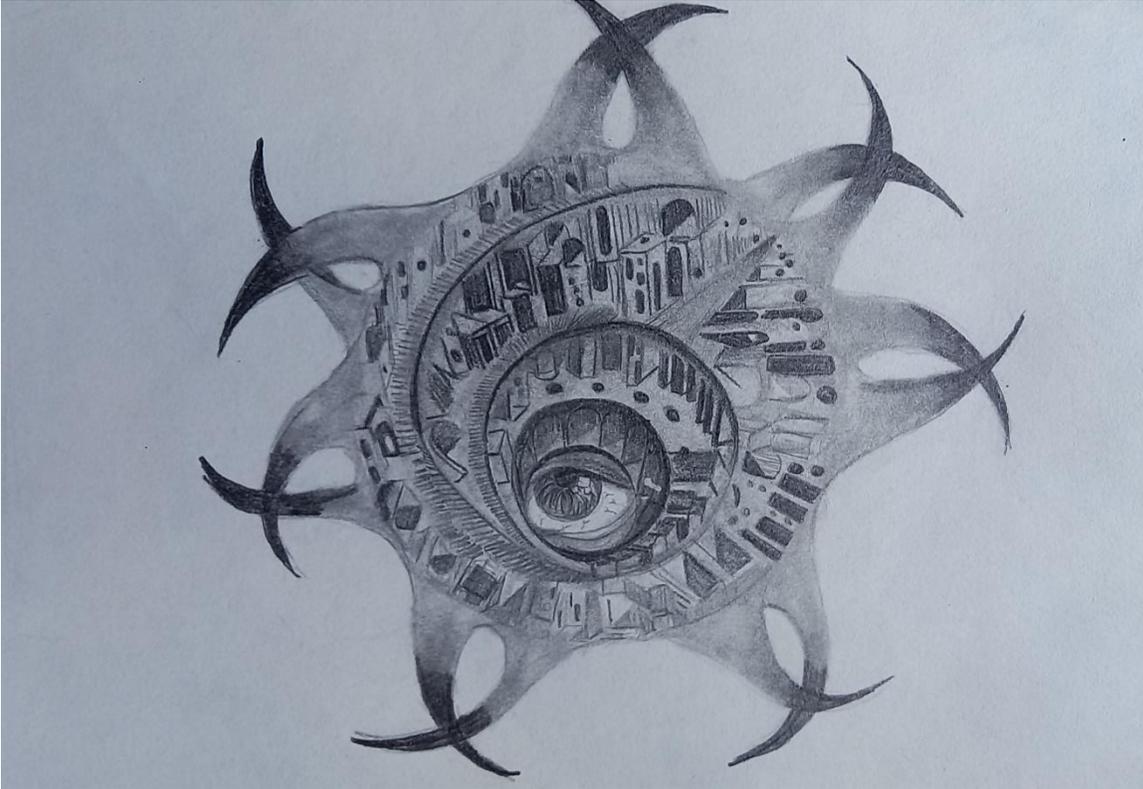
Título: Dibujo

Técnica: lápiz

Dimensiones: 14x17

Este sueño fue muy diferente a lo que estoy describiendo como dibujo, al principio estaba en una ciudad a punto de destruirse y salieron unos monstruos gigantes, luego me hallaba corriendo sin rumbo hasta que encontré un lugar donde había máquinas gigantescas, no sé por qué, pero eso fue lo que vi al salir de ese lugar vi que algo se acercaba era una de esas criatura extrañas que me miraba y me levanté del sueño, por lo general uno no sueña lo mismo dos veces.

1.6 DIBUJO

Anexo 9 Dibujo. Fuente: Autoría Propia

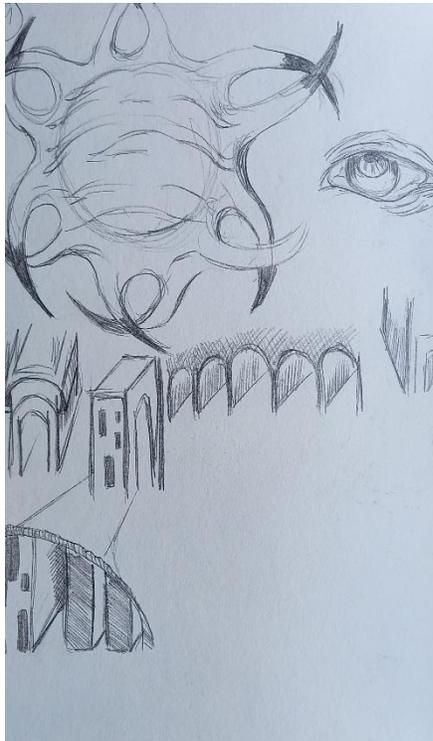
FICHA TÉCNICA

Título: Dibujo

Técnica: lápiz

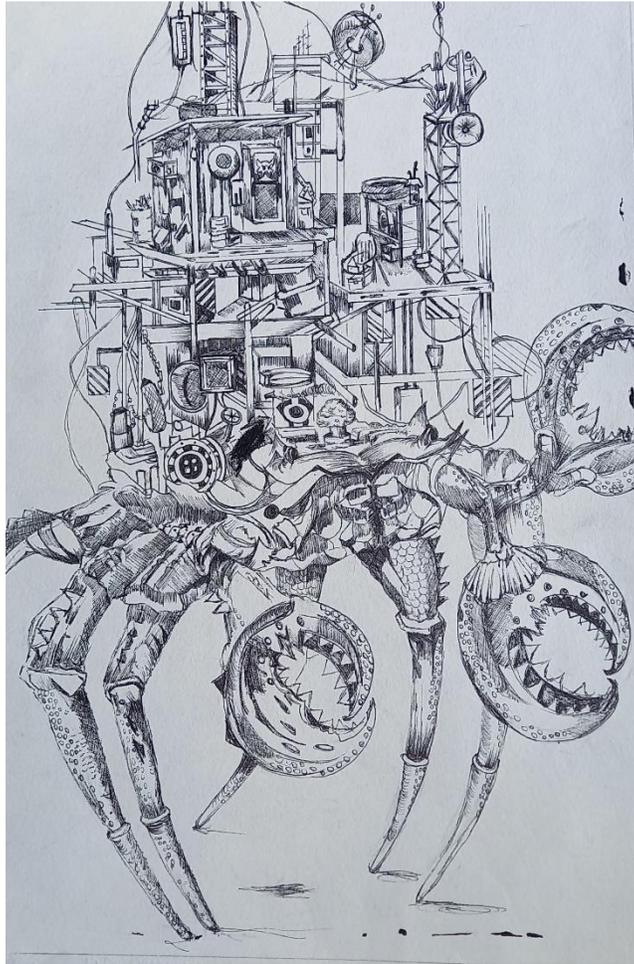
Dimensiones: 14x17

¿Qué es lo que siempre ve el ojo? Prácticamente todo... colectividad, supuestamente, viviendo en entorno de tranquilidad, pero no se sienten cien por ciento relajados sabiendo que pueden hacer las otras personas o en que pueden perjudicar a uno en una sociedad llena de hipocresía y maldades es como un círculo vicioso de no acabar, como en la imagen de arriba. Siempre hay algunos que tratan de llevar un camino de tranquilidad, pero otros al final se dejan dominar por todas esas emociones y se pierden; que en este caso son la mayoría de las personas (anexo.10).

Anexo 10 Dibujo. Fuente: Autoría Propia

1.7 DIBUJO

Anexo 11 Dibujo. Fuente: Autoría Propia

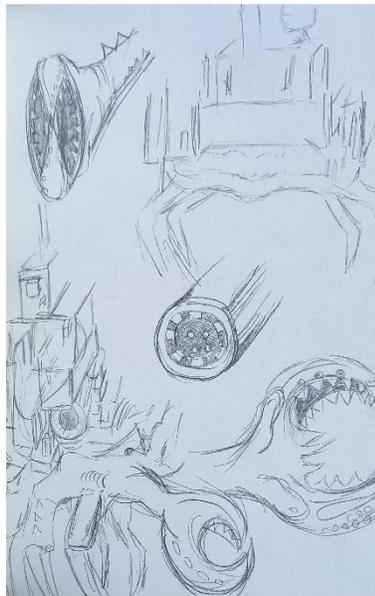
FICHA TÉCNICA

Título: Dibujo

Técnica: plumilla y papel

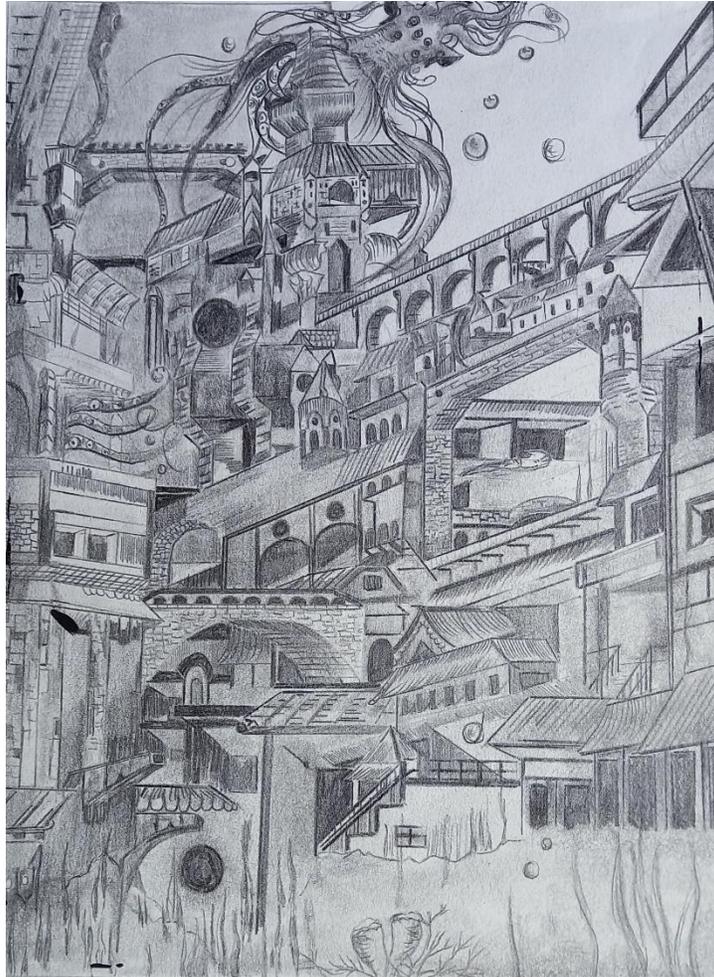
Dimensiones: 14x17

El cangrejo sin casa. Después de toda una destrucción en el ambiente como se cree que quedan las cosas (anexo.12), el entorno, pues aquí hay un particular dibujo donde un cangrejo tiene que usar de casa toda la basura que ha acumulado durante años vagando no en las profundidades si no entre la basura así es como la acumulación de objetos se vuelve más obvia, tanta es la contaminación del mismo que ya ni una criatura se cree que no es violenta. Se han vuelto así para poder sobrevivir, tienen sus armas de defensas, frente a quien quiera atacarlas, con tres tenazas y la prioridad de cuidar ese pequeño árbol, el enojo de este es tan grande, que siempre querra más y más destrucción ya que por la falta de su propio hogar es inevitable convertirse en algo malo.

Anexo 12 Dibujo. Fuente: Autoría Propia

1.8 DIBUJO

Anexo 13 Dibujo. Fuente: Autoría Propia

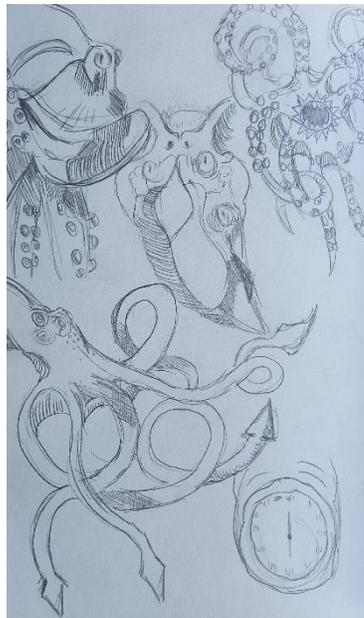
FICHATÉCNICA

Título: Dibujo

Técnica: lápiz

Dimensiones: 14x17

Regresamos de nuevo al mundo submarino donde se observa la criatura de tentáculos gigantes (kraken) como tiene prácticamente una cantidad considerada de una ciudad llevándose todo lo que vea que sea de peligro a su paso (anexo.14), según en la mitología se dice que habían actividades volcánicas submarinas, incluida en aguas burbujeante, corrientes peligrosas y las menciones de ciudades o islas que aparecían y desaparecían, esta criatura es terrorífica y es una de las más temidas, pero hablando de esto y como se va distorsionando todo el entorno de la perspectiva del dibujo tiene canales oscuros que tal vez lleven a otros lugares.

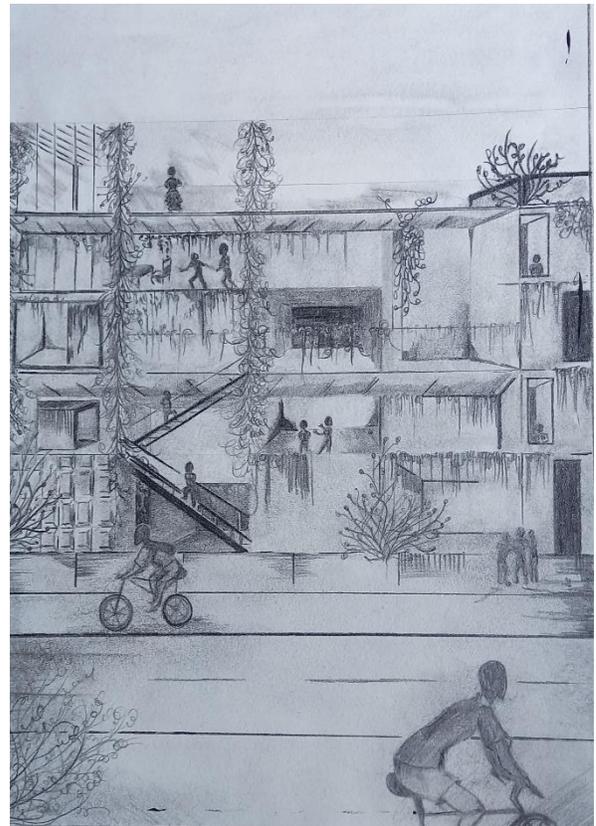

Anexo 14 Dibujo. Fuente: Autoría Propia

1.9 DIBUJO

Anexo 16 Dibujo. Fuente: Autoría Propia.

Anexo 15 Dibujo. Fuente: Autoría Propia

FICHA TÉCNICA

Título: Dibujo

Técnica: lápiz

Dimensiones: 14x17

Un díptico donde aquí vemos como el ser humano y su mera arrogancia no le pone cuidado a las cosas que son realmente de importancia, viviendo una doble moral en un sistema colectivo dejando detrás tantos horrores que en algún momento se desencadenarán de alguna manera, otro es que sería muy tarde para quejarse, esta pantalla que se puede ver solo es una cortina de humo para ver la realidad del otro lado. Es el humano siendo tan destructivo como siempre, no contempla que toda esa contaminación de basura y residuos atraen a seres sobrenaturales que no le gustan que afecten el entorno de ellos. En este caso sería la hidra es un poder destructor del agua es un símbolo de agua estancada y venenosa otros de los significados sería la maldad humana; cuyos horrores y desdichas van dejando a su paso. Esta criatura a menudo se multiplica y no deja de crecer, lo mismo pasa con las mentiras son difíciles de erradicar.

1.10 DIBUJO

Anexo 17 Dibujo. Fuente: Autoría Propia

Ficha Técnica

Título: Dibujo

Técnica: plumilla, papel

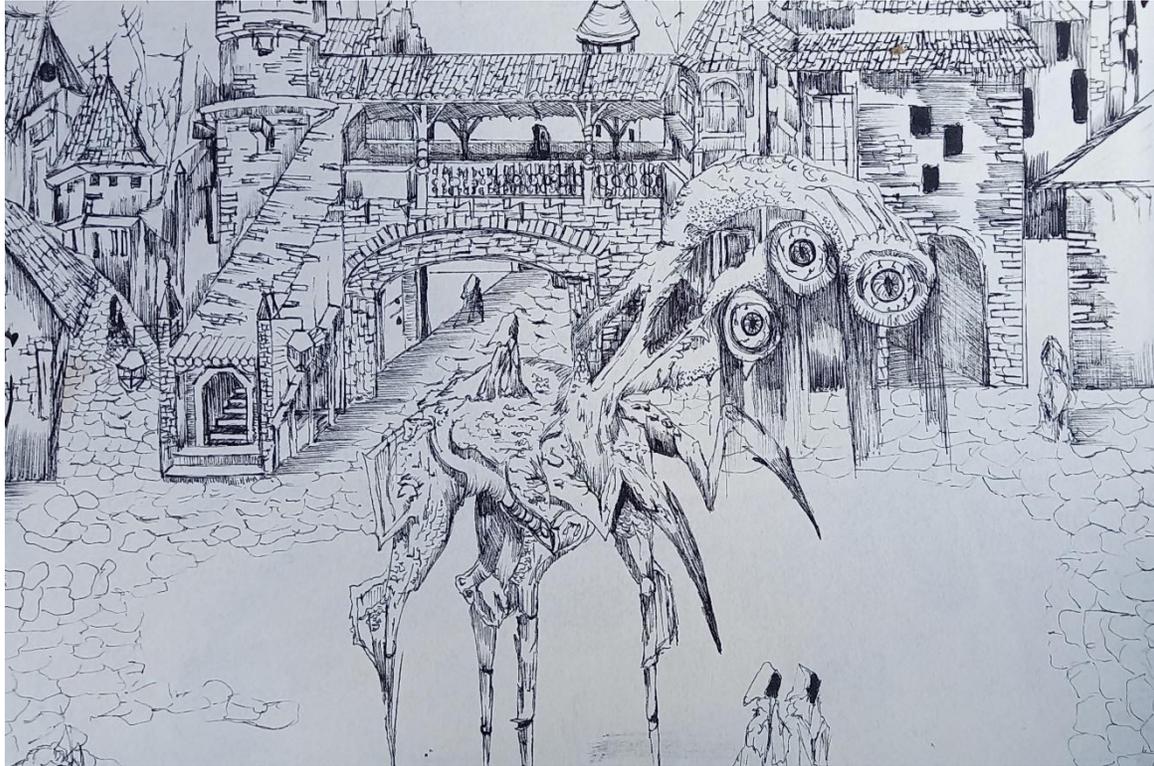
Dimensiones: 14x17

Los pecados caminando en todos los lugares, a esto no les importa que tan bien o mal uno este porque estos mismos son los que hacen que la humanidad se pierda y no contemplen las buenas decisiones, convertidos en monstruos donde la pereza, simplemente, se separa de los demás siendo una especie animal sin forma. La ira una cabeza que se desmantela en llamas porque de qué vale tener un rostro si siempre lo perderás con su enojo convertido en fuego, la codicia se parece a los ogros siempre quieren tener más y nunca se sacian, buscando también como llevarse a las personas cometiendo terribles atrocidades sin tener ningún tipo de arrepentimiento (anexo.18). El ogro es un ser estúpido, acumulan riquezas que nunca van a gastar, el siguiente pecado sería la mentira, reflejando la envidia, es una maldad capaz de convertir al ser humano en un monstruo de ferocidad incontable imponiendo su crueldad, llevando así a la tiranía y opresión como en ciertos casos le gusta hacer al ser humano. En su entorno, la naturaleza un monstruo de cabeza humanoide con una boca tan grande, cuernos, cola de alacrán y una mirada que perturba. La lujuria es el sátiro según en la mitología lo sátiros son criaturas con un aspecto algo extraño siendo acompañantes del dios Dionisio, siendo estas criaturas alegres y picaras que su sed de lujuria era incansable, la soberbia son todas las personas que a pesar de no tener o creen que tienen se

creen mejor que las demás mirando por encima del hombro como si los que estuvieran al lado fueran una especie de bacteria que no tienen cabida. Estas personas altivas y arrogantes, están teniendo una estimación excesiva de sí mismos y el último pero no menos importante la gula, siendo uno de los monstruos más peligrosos de todos porque él se alimenta de lo que sea no le importa lo que vea a su paso solo lo hará porque su sed de hambre no lo deja en paz (anexo.19), la gula sería un reflejo claro de cómo en ciertos temas a nivel global son de esta manera tan cruel muchos se llenan mientras otros sufren por las consecuencias.

1.11 DIBUJO

Anexo 20 Dibujo. Fuente: Autoría Propia

FICHA TÉCNICA

Título: Dibujo

Técnica: plumilla, papel

Dimensiones: 14x17

Como ya había dicho me gusta poner entornos con ese estilo medieval, siento que esos tiempos fueron muy oscuros y en algunos dibujos esas partes de caserones viejos las calles de piedras, incluso se podían ver a esos personajes con capas y máscaras, las guerras, brujería etc... Pero si se distorsionara más ese tiempo de lo que ya fue y se viera otra esta manera... por tanta codicia y maldades las misma perturbadoras criaturas salen cada cierto tiempo y ellas dominan el entorno.

Que tienen en común cada uno de ellos. Es la maldad que reflejan los seres humanos su autocompasión que ni siquiera tienen ese toque o desenfoque que pretenden tener para poder mantener las cosas calmadas ocultando todo lo que sea perjudicial y no dar ese beneficio de la expresión más natural de las personas.

REMEDIOS VARO

*Anexo 1 La alquimista de la pintura, la exploradora fantástica del alma fuente:
<https://www.infobae.com/cultura>*

Llegó a pintar unas 120 obras en toda su carrera, teniendo un universo creativo

único lo científico convive con lo místico y lo esotérico con lo espiritual, con unos 16 dibujos preparatorios finales, 70 bocetos, fotografía y un sinfín de escritos, siendo una creadora que investigaba, leía y anotaba, después de tener una gran variedad de información para luego empezar a bocetear .

Para mediados de los 30 ingresa al círculo surrealista y conoce a André Breton, presenta su primera muestra, pretendía representar los estados mentales internos del alma, en la mayoría de su obra se presenta una saturación entre los

colores lleno de una gran variedad de colores cálidos, muy poco hacia la utilización de verdes y lo mismo que el resto de los otros colores se complementaban, mis dibujos no tienen mucho referente con las obras de ella, pero la agrego ya que es una de las artistas surrealista que en cuanto a obras son todo un universo de imaginación.

LEONORA CARRINGTON

Anexo 2 Como hace el Pequeño Cocodrilo fuente: <https://www.mexicodesconocido.com.mx>

Al igual que Varo, su gran amor por México no le dejó irse hasta se nacionalizó, siendo inglesa, después de un tiempo se va para Francia estando el movimiento surrealista y gracias a Max Ernst⁵⁸ conviviendo con personajes como Joan Miro, André Breton, también pintores como Picasso, en 1938 escribe una obra

---

⁵⁸ Figura fundamental tanto del movimiento dad como del surrealismo, a lo largo de su carrera fue considerado un experimentado infatigable.

de cuentos titulada la casa del miedo participando junto a Ernst en la exposición internacional de surrealismo en Paris y Ámsterdam.

La obra de Carrington está compuesta por un mundo personal, íntimo y subjetivo que fluye de una fértil imaginación, influenciada por los surrealistas, también por parte de la lectura fantástica, esotérica que fue aprendiendo a lo largo de su vida y no dejemos por fuera su gusto por los mitos celtas.

TETSUYA ISHIDA:

Anexo 3 La soledad del ser humano Tetsuya Ishida fuente:
<https://blogs.20minutos.es>

Trabajo, crueldad, soledad y surrealismo en Japón.

En Japón existe un término en específico (kuroshi) para denominar la muerte por exceso de trabajo el gobierno Japonés en 1987 reconociendo la existencia del problema, el fallecimiento a menudo derivado de un derrame cerebral o ataque cardíaco de personas que, por exigencias de su empleo, prácticamente no descansan. Se calcula que cada año 200 japoneses mueren así, dedicándole al trabajo unas 110 horas semanales cada uno.

En la obra de Ishida se presenta testimonio del sufrimiento contenido la cruel cultura del trabajo y la soledad destructiva de la sociedad japonesa.

Siendo hijo de un miembro del parlamento Ishida tenía claro que no quería ser del montón y usar trajes con corbata, revelándose contra los deseos de su padre lo presionaron para ser maestro o químico y se fue por las artes licenciándose en diseño de comunicación visual. Sin expresar emociones, los personajes de las pinturas del artista son un híbrido de ser humano y objeto, viven para ser manejados o han decidido dejar de oponer resistencia, fundirse con el paisaje social hasta dejar de existir como personas. Extraños para sí mismos, se abandonan a la pasividad y permiten ser engullidos por situaciones surrealistas⁵⁹.

---

⁵⁹ Javier rada. Trabajo, crueldad y soledad en Japón 23 diciembre del 2014 desde <https://blogs.20minutos.es/trasdos/2014/12/23/tetsuya-ishida-japon-pintor/>