

UNIVERSIDAD
Finis Terrae

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

¿CÓMO MATERIALIZAR LOS SUEÑOS?

MACARENA FERNANDA BREVIS GUARDIA

Ensayo Crítico presentado a la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae,
para optar al grado de Licenciada en Artes Visuales mención Escultura

Profesora Presentación de Proyectos II: Andrea Jösch

Profesora de Taller: Elisa Aguirre

Santiago, Chile

2019

AGRADECIMIENTOS

En los años de estudio en esta universidad, existieron múltiples personas que apoyaron y ayudaron en mi crecimiento como estudiante de Artes Visuales. Llegando a este punto quiero agradecerle al director Pablo Mayer, que se encontraba dispuesto a apoyar todos los problemas dentro y fuera de la universidad, con todo aquello que estuviera a su alcance.

A los docentes que me acompañaron durante la carrera, impartiendo sus conocimientos en los ramos respectivos o de aquello que tuviera duda, siempre estuvieron abiertos al diálogo y a enseñar fuera del horario de clases, fuera de la sala de clases, con un compromiso con todos sus estudiantes, dispuestos a extender la mano si era necesario.

Agradecerle al profesor Osvaldo Peña, quien fue mi guía para encontrar una línea de trabajo con la cual seguir, motivándome a investigar más y a poner un pie forzado en todas mis obras. Las profesoras Elisa Aguirre y Andrea Jösch, quienes fueron nuestras maestras, acompañantes y guías en este proceso de un año, donde a través de sus consejos, correcciones y críticas constructivas, permitieron avanzar y mejorar en nuestro trabajo en la obra final de este proceso educativo.

Agradecerle a mi familia, por ser un apoyo incondicional, estando ahí para mi cada vez que los necesitaba, dispuestos a todo, a veces sin siquiera entender mis peticiones, debido a la falta de contexto que daba, pero aun así prestaban su ayuda sin dudarlo un segundo, en especial mi padre Cristian Brevis, por acompañarme, apoyarme con el trabajo, siempre estando disponible y dispuesto para trabajar en los nuevos desafíos que surgían en la universidad y en la vida. A mi madre Francisca Guardia, que sin entender nada de lo que yo hablaba sobre mi carrera, estaba atenta a mis palabras y preparada para corregir cada uno de los ensayos que le pedía que leyera. A mi novio Ignacio Arenas, que me contuvo y cuidó, cuando el estrés llegaba, permitiéndome focalizarme en lo que debía hacer para continuar con el trabajo, pero también distrayéndome cuando era necesario, permitiéndome despejarme y volver con mejor ánimo a los estudios.

INDICE

1. Resumen	4
2. Interpretación de los signos / interpretar las imágenes de los sueños.....	4
2.1 Diccionario de los sueños	4
2.2 Símbolo	6
3. Reinterpretar las atmósferas de lo onírico.....	8
3.1 Chiharu Shiota (Osaka, 1972) - visión y obra.....	8
3.2 William Turner (Londres, 1775)	11
3.3 Dan Flavin (Nueva York, 1933)- Luz como atmósfera.....	13
3.4 Norton Maza (Lautaro, 1971) - Montaje de escenarios envolventes.....	15
4. Preámbulo de obra	17
5. Proceso Automático / Inconsciente.....	17
6. Investigación de material.....	18
6.1. Denise Blanchard (Viña del Mar).....	18
7. Fragmentos	20
8. Contención Onírica	21
8.1 Contención.....	23
8.2 Onírico.....	23
8.3 Cuadrado (Angulo Recto)	23
8.4 Contención Onírica	24
9. Conclusión.....	24
10. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA.....	26
11. Imágenes.....	27

1. Resumen

El humano por naturaleza tiende a recordar ciertas vivencias y experiencias, esto puede estar ligado a aquello que le sea significativo, consciente o inconsciente, siendo almacenado en la memoria, como un reservorio de objetos, situaciones, lugares, sensaciones, imágenes. Así es posible recrearlo mientras se duerme, convirtiéndose en esta nueva realidad de lo vivido. Los sueños no son tangibles, éstos se convierten en una especie de cuento que pueden verse alterados al momento de ser transmitidos. Son imágenes modificadas debido a la capacidad de reinterpretación o cambio, dado por el inconsciente humano. Una interpretación de nuestras vivencias, que en ocasiones no logramos identificar. Es tan efímero el tiempo vivido que es fácil modificarlo, ya que lo recordado nunca volverá a ser lo que experimentamos. Los sueños, en el momento en que se tienen son vívidos, pero al despertar muchas veces son difíciles de recordar, o con el paso del tiempo, van desapareciendo y se convierten en una nebulosa de imágenes e ideas: un concepto sobre lo ocurrido. De esta manera entiendo el proceso de la obra como una búsqueda del cómo darles una forma física a los sueños, cómo volverlos táctiles, como transformar estas imágenes muchas veces surrealistas, en una estructura con forma, fondo, expresión y alma.

2. Interpretación de los signos / interpretar las imágenes de los sueños

2.1 Diccionario de los sueños

Los sueños son una experiencia visual, son imágenes provenientes de la memoria almacenada en el inconsciente, donde puede existir una cierta recurrencia en ellos, imágenes u elementos que se repiten constantemente, siendo éstos a los que se les busca un sentido racional o explicación de por qué ocurren...se buscan interpretar para comprender así su proveniencia y significado, la relación que poseen con uno.

Nuestra relación con los sueños es tan antigua como la humanidad misma. En el antiguo Egipto la interpretación de los sueños se volvió en la guía de cómo debía gobernarse o como sería la cosecha de la época. Hasta en la actualidad intentamos

encontrarle sentido, darle “una explicación”, relacionarlos con lo que nos pasa, o lo que sentimos. No siempre lo conseguimos, y en ocasiones nos obsesionamos por entender su significado. Su presencia se volvió importante en la vida, hay quienes les marca un camino, o también pueden ser confundidos por éstos. Sin lugar a dudas, los sueños nos dejan impávidos, siempre se lleva algo de ellos a diario, como experiencias que hubiéramos vivido mientras estábamos despiertos.

La recurrencia de ellos permitió que se generaran significados a las imágenes obtenidas, no solo como individuo, si no que como colectivo, pues compartimos varias de estas ideas o conceptos. Con esto quiero decir, que a imágenes específicas provenientes de los sueños se les adjudica un significado. En la actualidad podemos encontrar libros que hablan de estos significados, múltiples diccionarios de los sueños que hablan sobre esto. Los significados otorgados a los diferentes sueños u elementos encontrados en ellos son interpretaciones globales a ciertos signos o imágenes; como, por ejemplo: “Beber agua pura y dulce en cantidad indeterminada, sin estar de viaje ni en un lugar desconocido, es la promesa de una vida agradable y sin problemas” (Sirin, 683, p.76). Con esto comprenderemos que se le han dado diferentes interpretaciones a los elementos que pueden encontrarse en los sueños, tratando de darles una explicación o un motivo, pero aun así, éstos cambian según la propia mirada personal.

Con esto recordé cuando una mujer me contó, que cada vez que soñaba con que se rompía una muela, eso significaba que alguien cercano moriría, y eso fue dado por su propia experiencia personal, ya que, existe una interpretación global de este mismo sueño, pero a diferencia de lo que ella tenía pensado, este sueño en las distintas interpretaciones si está ligado a momentos malos, como épocas de estrés, pero no muertes necesariamente.

Mi obra se basa en estas imágenes provenientes del inconsciente, reinterpretadas a través de los sueños, que pueden poseer un significado único para cada uno, pero pueden también ser traducidas para el entendimiento de los demás.

2.2 Símbolo

Los seres humanos durante su historia han creado objetos con una imagen representativa a las que se les adjudican conceptos. Existen un sin fin de símbolos, con diferentes o similares significados. Son elementos o manifestaciones que sirven para representar o sustituir a otro. Entonces el símbolo es el pacto cultural, que permite otorgarle un mismo significado comprensible por una globalidad de forma directa o ya más por el subconsciente. Tiene por función transmitir significados abstractos o complejos, para esto podríamos tomar en cuenta las emociones, éstas en la teoría serían difíciles de explicar o definir, ya que provienen de reacciones del cuerpo instintivas, algunas son más complejas en su comprensión como el “enamoramiento” (asociado al color rojo y a símbolos de un corazón no anatómico), ya que la sintomatología del cuerpo ante esto es más difícil de explicar, en comparación a lo que es el “miedo” (asociado a elementos que representan la muerte o el peligro). Éstos no explican el concepto completo por sí mismo, pero tienen la capacidad de poder transmitirlo, siendo comprendido por el resto. Un símbolo sería una imagen con un concepto detrás de éste.

Es interesante ver en diferentes culturas antiguas el poder que tenían los sueños, eran “comunicaciones” entre ellos y sus dioses, los interpretaban como una suerte de mensajes o premoniciones; y las consideraban tan reales y concretas que regulaban sus vidas y decisiones en base a estos sueños.

Las obras visuales suelen llevar símbolos, como la representación perceptible de la idea, para mostrar los conceptos que se desean plasmar de una forma no literal, pero poseyendo los rasgos dados por el pacto cultural realizado.

Imagen N° 1: “El sueño de la razón produce monstruos” (1799) Francisco de Goya

Wikimedia Commons, el repositorio multimedia libre

El Capricho 43°, grabado realizado por Francisco de Goya, es una obra llena de simbolismos presentes en las figuras que pueden apreciarse en ella. Esta obra abarca el mundo del subconsciente humano, la razón contenida que al dormir se libera, mostrando cuáles son los límites de los sueños y hasta dónde pueden indagar en el subconsciente humano. Como dice el título también, creador de monstruos provenientes de este inconsciente que surge durante la vulnerabilidad del sueño.

Así es como comienza la búsqueda de encontrar el método de reinterpretación de la imagen, otorgándole un símbolo para que pueda ser interpretado por otro. Buscar el cómo plasmar el inconsciente, para que éste pueda poseer una lectura global y a su vez personal. Es así como la simbología de los sueños son códigos encriptados, donde, para poder comprenderlos, debemos ir al mundo del inconsciente.

3. Reinterpretar las atmósferas de lo onírico.

El dormir lo tomaremos como esta desaparición de la conciencia, este viaje a la profundidad de nuestro inconsciente, permitiendo que salgan estas imágenes fusionadas a los sueños. El sueño se vuelve esta experiencia visual, vívida, llena de emociones y pensamientos, tan verdaderos o más que la propia realidad, donde uno yace consiente. Los sueños son símbolos encriptados que se les pueden otorgar multiplicidad de significados.

3.1 Chiharu Shiota (Osaka, 1972) - visión y obra

La artista visual Chiharu Shiota nos comunica a través de su obra un mundo interior, proveniente desde el inconsciente, apelando al sueño, a la memoria, realizado a través de grandes instalaciones, donde crea considerables espacios que generan una atmósfera capaz de envolver al espectador, pero el gesto siempre apela a una huella del acto del cuerpo. Estas atmósferas son creadas a través de una trama de hilos de lana, donde enlaza diferentes elementos, como llaves, camas o cartas, objetos bastante comunes en el cotidiano de muchos.

Imagen N° 2: "Drifting" (2019) Chiharu Shiota

<https://www.chiharu-shiota.com>

La artista utiliza elementos reconocibles por las personas y trabaja con ellos presentando imágenes que permiten evocar interpretaciones universales, como lo serían los hilos: “La lana es como mis propios sentimientos. Por eso no puedo mentir. Si estoy furiosa, los trazos de lana nunca podrán ser suaves” (Guardiola, 2014). Éstos también toman el significado de telas de arañas que unen la instalación, comprendiendo que también se pueden leer como la trama de la memoria. Aquí la materia se vuelve parte de la reinterpretación de este elemento inexistente físicamente, como lo son los sentimientos, haciendo que tomen una forma física en la obra.

Llamé a la obra "Key in the Hand" porque quiero simbolizar las manos que sostienen la preciosa llave y la dejan entrar en tu corazón. Si tienes una llave también significa que tienes una oportunidad, o puedes abrir una puerta (Kevill & Lennhoff. 2017)

Imagen N° 3: “Key in the hand”(2015) Chiharu Shiota

<https://www.chiharu-shiota.com>

Shiota habla del porqué del nombre de su obra a través de un elemento como es la llave, siendo éste un objeto familiar, protector de los espacios y personas importantes de nuestra vida, también son elementos que dan la posibilidad de abrir y poder llegar a otro mundo.

Vuelvo así a la pregunta ¿cómo volver táctil a los sueños? Podría ser por medio de la liviandad visual y física, como forma para caracterizar lo no táctil, donde el traspaso de luz permite crear una atmosfera onírica en las esculturas. Aquí el material toma otra connotación, se vuelve ambiente y figura, luz y oscuridad, según como sea trabajado, desaparece como material artificial y se vuelve un limbo onírico.

Los sueños son volátiles, sin una forma específica y cambiante, mientras que la mente es el contenedor de ellos. La atmósfera, en el ámbito científico, es la que contiene o rodea la Tierra; en el arte ésta se puede convertir en el aire que unifica las diferentes partes en un todo, pudiendo llegar a permitir dar la sensación de estar envuelto o invadido... el poder ser absorbido por él.

En la obra busco generar un espacio que en sí mismo sea capaz de producir atmosferas, donde la luz y la oscuridad formen los matices lumínicos, para mostrar profundidad y escenas a partir de imágenes que surgen desde esta masa contenida, engendrando de esta manera paisajes monumentales en este espacio comprimido, a través del color, la luz, la materia y el controlar como el espectador se relaciona con ésta.

El generar esta atmosfera en una obra que es tanto pictórica como escultórica, puede darse por la armonía de los elementos utilizados, por una unificación de los diferentes planos para formar el total. Esta diferenciación de planos permite el poder apreciar distintos momentos de la obra otorgando profundidad en ella, definiendo una dimensión en el espacio, estableciendo la existencia de una cercanía y una lejanía. Grandes artistas han utilizado esta metodología de superponer planos sobre otros, tanto en un espacio bidimensional como tridimensional.

3.2 William Turner (Londres, 1775)

Imagen N° 4 y 5: "Rain, Steam, and Speed"(1844) "Snow Storm"(1842) William Turner

<https://es.m.wikipedia.org>

Turner es considerado como el maestro de la luz, sus obras consistían en grandes paisajes, como puestas de sol, donde los claros, oscuros y la superposición de planos generaban las atmósferas creadas por él. Obras que representan atardeceres donde la luminiscencia destacaba. Las pinturas de tormentas, donde me ha interesado más el trabajo de contrastes, la luz y oscuridad, permiten crear este espacio que envuelve al observador desde un plano 2D. La composición de sus obras genera escenarios atmosféricos y envolventes. La generación de escenas (paisajes) con una representación que visualmente se puede anexar a lo onírico, debido a la traducción realizada en la pintura por el artista, permite trasladarte a otra dimensión paralela de la realidad, la visión propia del artista, de las imágenes o del paisaje que apreciaba.

Imagen 6 y 7: "Castillo de Bamburgh, Northumberland"(1837) "Longships, Land's End"(1834) W.Turner

<https://www.flickr.com>

En la imagen 6 y 7 de Turner, apreciamos paisajes en donde se presencian elementos reconocibles, sin mostrarse en su literalidad, solo con manchas, diferentes planos, sombras y luces. Poseen una simpleza de objetos, pero donde la atmosfera que rodea el paisaje es la que destaca. Esto lo logra con planos superpuestos de pintura, en este caso acuarela, que por sus cualidades materiales permite generar este tipo de manchas que otorgan profundidad a través de los planos y de la gama cromática reducida, no hay definiciones tajantes, pero logra generar paisajes monumentales.

Imagen 8: “A Mountain Pass”(1830) William Turner

<https://www.tate.org.uk/>

Observando la técnica utilizada en las obras de W.Turner, la superposición de planos es el sistema que encontramos presente, pues nos permite el dar dimensión a un espacio, permitiendo apreciar la profundidad solo con la utilización de la mancha, claro y oscuro. Esta técnica utilizada es apreciable con mayor facilidad en pinturas, aun así, esto siempre puede llevarse a otro plano de expresión, podemos referirnos a ella desde un sentido metafórico, donde uno vive en diferentes planos. Considerando que la superposición es el gesto de poner una cosa sobre o delante de otra, utilizo este concepto para trabajar mis esculturas.

3.3 Dan Flavin (Nueva York, 1933)- Luz como atmósfera.

El artista Dan Flavin es reconocido por ser un gran exponente del minimalismo, a través de sus obras, y con la utilización de elementos prediseñados y ya existentes, como lo son los tubos fluorescentes que pueden encontrarse en el mercado, poseen medidas y colores establecidos. Los tubos fluorescentes, son elementos que pueden llegar a pasar inadvertidos, a pesar de su uso común y público en el cotidiano. Es así como el artista transforma la percepción del espacio utilizando estos objetos ya fabricados, genera nuevas sensaciones.

Imagen N° 9: “Sin título”(1972-73) Dan Flavin

<https://www.ngv.vic.gov.au/>

Se puede apreciar en las obras el cómo se aprovecha del comportamiento de la luz o apreciación de esta, ya que puede variar dependiendo del foco del que proviene. La luz surge de los tubos, los cuales tienen características expansivas (ocupan y abordan más espacio) en su luminiscencia, absorbiendo y envolviendo los espacios (transformando así el lugar). La transformación de este lugar o las superficies se consigue dándole nuevas características, generando nuevas y distintas “situaciones” lumínicas en un mismo lugar.

En su obra puede verse como se aplica la teoría del color, con luces de tonalidades vibrantes, ya no solo usando meramente las propiedades de la luz, si no que el color, teniendo la limitación dada por la fábrica que construye los tubos.

Existe un gran interés en como un elemento tan “simple” y “común” puede transformar un espacio. Esto se vuelve en algo que toma justamente importancia en mi obra, en la cual busco modificar la sensación de un lugar (en este caso comprimido), usando el cambio en la visión del espectador a través del juego con el ojo humano, limitando la visualidad directa hacia la obra, para que esta pueda verse de una manera más amplia, “Monumental” , siendo la sensación que busco generar en un espacio comprimido.

Imagen N° 10: “A Primary Picture”(1964) Dan Flavin

<https://www.wikiart.org/>

3.4 Norton Maza (Lautaro, 1971) - Montaje de escenarios envolventes.

Maza es creador de escenas, con elementos de significación que generan reacciones y críticas a la sociedad. Trabaja espacialmente para generar tensión en su obra en torno a la realidad, el drama y hace partícipe de algún modo al espectador, haciéndolo entrar u observar de formas muy particulares. Crea espacios fantásticos a partir de elementos de la realidad contingente, relacionado siempre al contexto político y social.

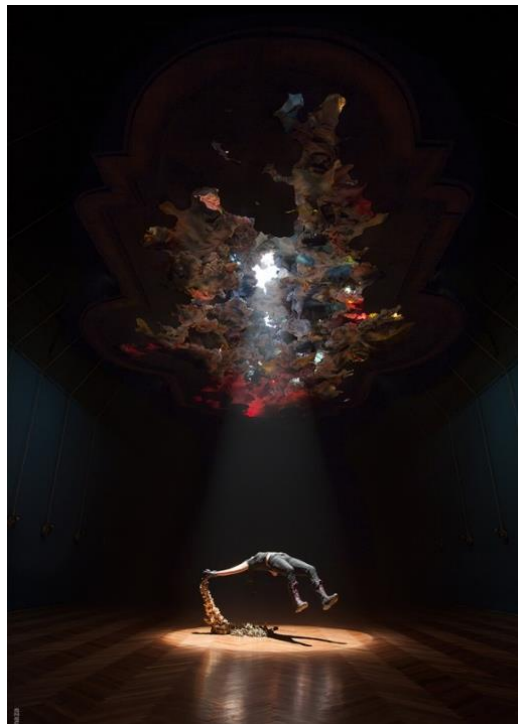

Imagen 11: “El Rapto” (2016) Norton Maza

<http://www.nortonmaza.com/>

Centro mi atención en una obra de Maza, como lo es “El Rapto”, para estudiar el sector de la bóveda que esta obra posee: el análisis del espacio, la creación de un escenario y de la ficción del mundo real. La obra se conforma de dos partes, la bóveda elevada y la escultura a nivel de suelo. Esta primera fue construida con una materialidad muy precaria y encontradas con facilidad como juguetes, espuma, cartones, y se fue realizando a través de capas o niveles, donde su conjunto crea un mundo en el cual existen pequeñas escenas. La escultura es una figura a escala 1 a 1 de una mujer encapuchada, con características propias de alguien inmerso en el consumismo.

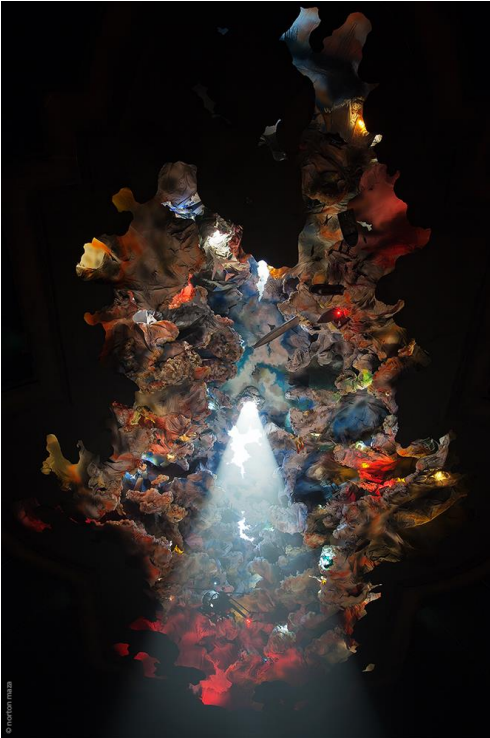

Imagen 12: “El Rapto” (2016) Norton Maza

<http://www.nortonmaza.com/>

De niña me rodeaba de peluches para tener una sensación de cobijo, éstos representaban (símbolo) algo o a alguien que me otorgaba un medio de confort. Dentro de aquella imaginación infantil, estos “objetos” eran una suerte de “protectores” de aquel miedo infantil irracional. Y es justamente esa imagen a la que hoy día le doy importancia, desde donde inicio mis propios objetos escultóricos. El poder otorgarles otro significado a objetos con una función ya establecida globalmente como juguetes.

Busco plasmar todo desde una inocencia personal, elementos que permitan apelar a ella, a través de una visualidad, de texturas, del color o la ausencia de éste, la luz y oscuridad, a través de una materialidad (de la cual hablaremos más adelante) donde todo esta guiado por esta relación a la propia personalidad introvertida. El análisis realizado es que todo surge desde un interior que yace oculto; los sueños, el inconsciente. Es así como he seguido el trabajo de la obra, una metodología que encuentro en el interior mental e instinto, para retratarlo después de forma física.

4. Preámbulo de obra

Las experiencias, vivencias o personas que nos rodean en nuestra vida van conformándonos en lo que somos. De esta manera los momentos efímeros que vivimos o cuando perdemos a personas cercanas, son vivencias que desaparecen físicamente del mundo y solo quedan en la fragilidad de la memoria.

El objetivo de mi obra no es llevar al espectador a otro sitio diferente de lo cotidiano, sino que proponer una conexión con otra dimensión completamente distinta, llevarlos *al limbo* (entenderemos como limbo al límite o borde) entre dos mundos conectados (el nuestro y el onírico), conteniendo el simbolismo de aquello que no existe de forma física, como los sueños. Ahora bien, para llevar esto a una obra, surgen ciertos cuestionamientos importantes para tomar en cuenta y me pregunto, ¿cómo traer de vuelta los sueños de una manera tangible?

5. Proceso Automático / Inconsciente

Como artista visual mi proceso ha estado ligado al automatismo, entendiendo esto como una suspensión de lo racional a la hora de componer una obra, permitiendo que sea el subconsciente quien actúe, algo así como un acto performativo desligado del raciocinio, un trabajo más instintivo e intuitivo. El inconsciente del trabajo.

Buscando medios para comprender y explicar este método de trabajo fui analizando lo que era el automatismo surrealista que habla de cómo el inconsciente del artista es quien toma las riendas para plasmar una obra, su color, luces y textura. Apareciendo el concepto de los sueños como portadores del inconsciente humano, la memoria que yace en uno, pero que a veces solo se presenta de forma ambigua mientras se duerme. En la indagatoria sobre el inconsciente llegué a una frase de Sigmund Freud, de su libro de la *Interpretación de los sueños*, donde habla que los sueños son el sendero correcto, para comprender y saber del inconsciente de nuestra mente. Habla de cómo son los sueños los portadores de la memoria perteneciente al inconsciente, todo aquello almacenado en los recuerdos que se dejan ver nuevamente como imágenes reinterpretadas a través de los sueños.

6. Investigación de material

Con el arte contemporáneo, los artistas comenzaron a buscar nuevos medios no tradicionales para trabajar, llegando a materiales no convencionales que formasen parte o la totalidad de la obra. Así como Shiota utiliza en sus obras objetos pertenecientes al cotidiano de las personas, que permiten su fácil reconocimiento en la obra, están los objetos o materiales que pertenecen a este diario vivir, pero se vuelven un poco más invisibles a la vista de uno.

6.1. Denise Blanchard (Viña del Mar)

La artista trabaja con materiales encontrados, como lo son las bolsas de té, tan comunes e invisibles debido a la costumbre que se tiene de ellas. Con este elemento tan simple, a través de diferentes sistemas de acumulación, corte, pegar y coser, va generando texturas y formas.

Imagen N° 13 y 14 : “FAXXI”(2015) “Expo T” Denise Blanchard

<http://www.deniseblanchard.cl/>

Cuando se piensa en los sueños, estos son parte del cotidiano y es así como comienza la búsqueda de algún material que se encuentre presente en el día a día, pero que pudiera guiarse con el concepto “de provenir del interior”, algo que no fuera tan fácil de

encontrar visualmente. Y en esta búsqueda de un material que perteneciera a “lo cotidiano”, encontré el algodón sintético, un material común proveniente de las grandes fábricas, pero que en lo habitual se vuelve invisible, se encuentra inmerso en objetos que son reconocibles, como peluches, cojines, sillones, en cosas que pueden encontrarse en cualquier hogar, sin importar la clase social. Siempre se encuentra dentro, contenido, oculto a simple vista, siendo un material volátil sin una forma preestablecida, sino que adaptable a su contenedor. Este material al ser visto fuera de un contenedor cambia totalmente su apreciación, ya que, sin darle forma, este por sí mismo, al igual que las nubes, hace que el inconsciente de las personas busque reconocer alguna forma en él.

En el proceso de identificación de rasgos (distinción entre objetos y rasgos de los objetos, como color, tamaño, contornos, materiales) se requiere una atención focalizada. Primero se procesan rápidamente los rasgos visuales de los objetos. La atención sirve para “pegar” esos rasgos y constituir el objeto a partir de su combinación, sumado al conocimiento almacenado en la memoria, y todo ello desemboca en la constitución de ese objeto en nuestra mente (Bernárdez, 2016: p.24)

Pensando en el concepto de mi obra y como ésta podría tomar un aspecto físico para mostrar el límite, el borde entre dos mundos conectados, donde las imágenes se convierten en nebulosas, de las cuales aparecen imágenes reconocibles. Es así como el material está conectado, ya que le otorga un significado universal por su visualidad. Bernárdez dice que: “En el proceso que se desencadena entre obra y espectador, lo primero que se produce en este último es la experiencia inmediata ante los estímulos que constituyen la sensación, generalmente visual, aunque también puede ser táctil y olfativa” (2016, p.24). En esta característica del ser humano que tiene la necesidad de buscar elementos reconocibles en aquello que ve, como al observar las nubes.

Un material común cuyas características físicas puede potenciar el concepto del sueño, el traer algo que no posee una forma específica a través de un material volátil. Darle una forma tangible, representado con formas reconocibles, pero no anexadas a algo en específico.

7. Fragmentos

El fragmento, como su definición estipula, es un pedazo o parte de algo más grande, una pieza perteneciente a una totalidad que se encuentra incompleta, que solo obtenemos la visión de un pedazo al azar de la globalidad del objeto, paisaje, etc. Tomando esto en cuenta, y realizando la analogía donde el recuerdo que tenemos de nuestros sueños al despertar es solo una pequeña parte de lo que realmente fue, y siendo el sueño en si solo un fragmento de mi obra.

Siguiendo con la reinterpretación de los sueños o de estas imágenes que podemos apreciar, llegamos a presentar atmosferas oníricas, y así como es característico de los sueños, estos no pueden o serán apreciados en su totalidad a primera vista, ya que de estos solo se pueden recordar ciertas partes, de esta manera algunas quedan en el subconsciente, sin que puedan ser retransmitidas.

Mi obra se presenta un total fragmentado, en diferentes módulos, los cuales en algunos se pueden apreciar imágenes, en otros el acceso visual a lo que está dentro es imposible, mostrando un rompecabezas incompleto, pero capaz de ser interpretado con los fragmentos visibles. Presento un paisaje fragmentado, de los cuales no todas sus piezas podrán ser alcanzables a la vista.

Imagen N° 15, 16 y 17: “Sin Titulo” (2019) Macarena Brevis

Fuente propia

8. Contención Onírica

El proceso de esta obra fue a partir de reinterpretar las imágenes provenientes de mis sueños, imágenes reiteradas que poseen una visualidad en común. En primera instancia se realizaron múltiples acuarelas, las cuales me permitieron poder darles una imagen física, estática y apreciable por otros. La materialidad me permitió crear diferentes ambientes en cada pintura, con la técnica utilizada de la superposición de capas, centrándome en esta instancia en trabajar desde el monocromo únicamente.

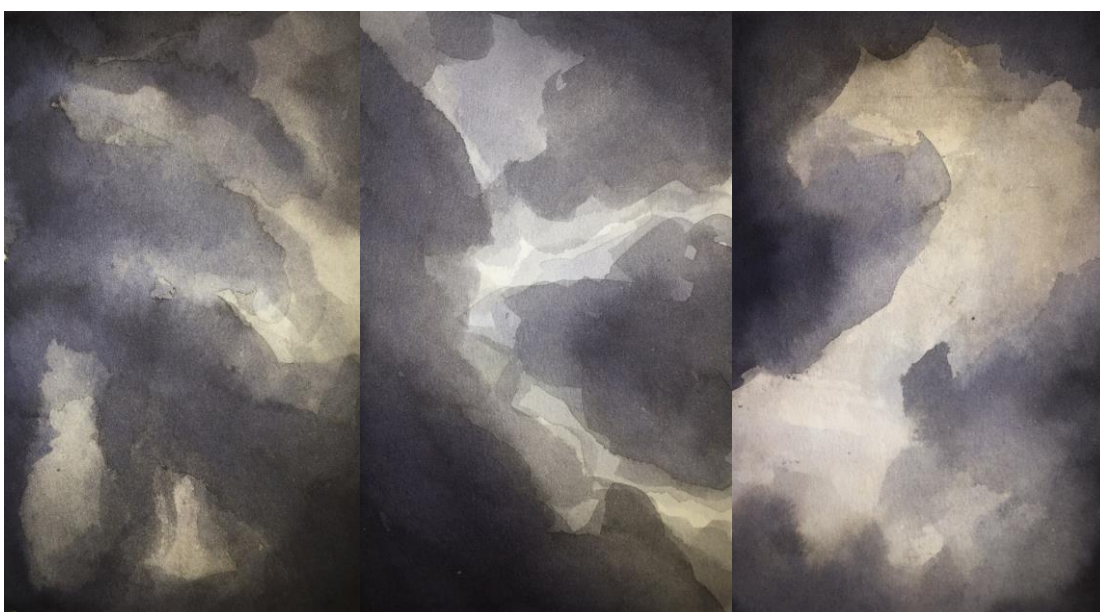

Imagen Nº 18, 19 y 20: Serie “Ambientes” (2019) Macarena Brevis

Fuente propia

Como ya existía una imagen que replicar, comencé la búsqueda de mutar la obra a un plano tridimensional, llegando así a las primeras aproximaciones, donde se situaban figuras reconocibles, conjuntadas con este “ambiente” representado en las acuarelas. Las primeras esculturas fueron meramente figurativas a través de este material (algodón sintético), que daban la sensación de elementos o figuras provenientes de otro mundo onírico. Así sus formas fueron experimentales, llegando al punto de darme cuenta de que estas figuras eran volátiles, que se perdían en el espacio, y de esta forma investigué la manera de controlar esta materia y llegar a un primer resultado que me satisfago.

Imagen N° 21 y 22: “Retenido” (2019) Macarena Brevis

Fuente propia

La Imagen 21 y 22, muestra la obra “Retenido”, la primera aproximación de cómo conseguir establecer estas imágenes que busco recrear, obteniendo así las metodologías de interacción, creación y conceptos claves, también llegando al cómo controlar esta materialidad que desaparece en un espacio abierto, de esta manera se vuelve un acercamiento de lo que culminaría en la obra “Contención Onírica”.

La obra se formó a partir de tres pilares, estos son los que abordan aquellos conceptos que la envuelven y permiten su entendimiento: “Contención”, “Onírico” y “Cuadrado”, cada uno ha sido parte indispensable para la realización y entendimiento de la obra final.

8.1 Contención

La contención está dada por los conceptos de almacenar, sujetar, encerrar o reprimir, contener o ser contenido, y estos en relación con la afección de un cuerpo. Como lo es la cabeza del ser humano, siendo ésta un contenedor, tanto biológico como cognitivo, el almacén de nuestras memorias, sin discriminación de lo guardado, pero si en las imágenes que pueden llegar a ser reconocibles o recordadas. Así llegamos a que “La mente se encuentra resguardada”.

8.2 Onírico

Lo onírico es aquello relacionado con los sueños o a las fantasías, trabajando de esa manera desde un proceso de abstracción de los pensamientos o recuerdos, que son traducidos por nuestro inconsciente a los sueños; lo extraño, fantástico, ilusorios, imaginario, delirante. Esto guiado desde la propia experiencia, volviéndose una reinterpretación de los sueños, a través de un lenguaje que permita interpretar la idea, a pesar de que esta no sea propia. Un sueño reinterpretado, que pueda ser (re)interpretado por el espectador.

8.3 Cuadrado (Angulo Recto)

El ser humano a creado herramientas u objetos a lo largo de su historia, estos elementos siempre tenían relación a objetos que podían ser encontrados en la naturaleza, pero el único invento meramente hecho por el ser humano fue el “ángulo recto”, ya que este no es parte del mundo natural. De esta manera se vuelve en el elemento que contiene la obra, ya que, al ser todo perteneciente a un mundo interno del ser humano, hago la analogía con la casa, la cual consiste en múltiples ángulos rectos que se vuelven en su conjunto nuestro resguardo, nuestro hogar. Así, a través del cuadrado, genero este espacio de contención, teniendo relación de esta manera con la misma habitación que resguarda la obra, como los diferentes planos del subconsciente y la memoria, volviéndose todo parte de esta analogía, pero sin ser lo primordial de la obra.

8.4 Contención Onírica

Mi obra se titula *Contención Onírica*, queriendo plasmar lo onírico de la conciencia, aquellas formas provenientes de esta pequeña parte de la memoria (selectiva, así como el día a día donde permanece solo aquello que nos genera algún deseo, miedo, interés u algún tipo de pasión), imágenes que provienen de la conciencia y el subconsciente, para así poder representar una realidad interiorizada, de una manera táctil.

La obra entonces intenta materializar los sueños, esos sueños monocromos, aquellos sueños difusos que desaparecen al despertar, donde queda solo la sensación o una generalidad adaptable para quien la observe, la examina o interprete de maneras múltiples, diferentes, que en su conjunto simbolizan un recuerdo, una memoria oculta en nuestro subconsciente. Se vuelve en una búsqueda al intentar llegar a comprender o descifrar los fragmentos. Llegar apreciar la totalidad que no puede ser comprendida a simple vista, la que no podrá obtenerse de manera directa e inmediata, teniendo en cuenta que la visión se verá afectada (fragmentada) al momento de interactuar con la obra.

Poder volver táctil los sueños se transformó en poder traerlos a una presencia física. La obra se convierte así en el punto intermedio, entre lo que sería el límite de dos mundos, donde consigo materializar esa fantasía infantil de vivir en mis sueños, de poder volverlos reales, y el acceso a este mundo fantasioso, donde quien observa no puede descifrarlo en su totalidad, pero si en otras temporalidad y espacialidad.

9. Conclusión

En el proceso de investigación, dado por la búsqueda de conseguir responder la incógnita *¿Cómo volver táctil los sueños?*, he alcanzado lo que podría denominarse el inicio de la resolución. Comencé por la necesidad que poseen las personas de comprenderlos, debido a esto, el traer en presencia los sueños fue un método de interpretación, así como quien despierta y anota aquello que soñó para poder mantenerlos y poder llegar a un análisis de ellos. El método utilizado fue distinto, porque el darle una tridimensionalidad, la interacción con este recuerdo es directa.

Llegué a comprender que los sueños se vuelven táctiles controlando su volatilidad, evitando que esas imágenes desaparezcan por completo, aunque sean solo fragmentos los que queden; Existe una nublada visión de lo que fue.

La representación conseguida en la escultura no puede tomarse como una interpretación exacta de las imágenes provenientes de los sueños, si no, aquello que puede ser reconocible por todos como algo propio, debido a su ambigüedad.

Estos sueños ahora físicos y presentes no son accesibles, aun así, comparten el espacio y tiempo con uno, pero no existe ni es posible una interacción física directa, ya que la necesidad de una estructura que contenga todas estas imágenes-sueños es un imposible.

En un futuro este traspaso podrá suceder, quizás, con la experimentación de nuevos medios, no solo los convencionales, si no, a través de las nuevas artes que yacen conjuntas con los avances tecnológicos, y así de esta manera conseguir que los sueños revividos puedan estar rondándonos, podrán absorbernos por completo y su contemplación será una inmersión absoluta en ellos.

10. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

-Bernádez.C (2016) *Historia del Arte contemporáneo y Materialidad*. (Universidad Complutense, 2016). Madrid.

-Ferrado.A (2014). *El sueño en el arte*. La vertiente onírica del surrealismo. Fòrum de recerca, N°19. Recuperado 10 junio 2019 de:

<http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/169111>

-Freud. S (1898). *La Interpretación de los sueños*.

igmund Freud Quotes. (n.d.). BrainyQuote.com. Retrieved November 4, 2019, from BrainyQuote.com Web site: https://www.brainyquote.com/quotes/sigmund_freud_403107

-Gana.H, Romussi.J, Kemper.K, Garrido.M & Radic.N (2015) Chile, Instalacion, Denise Blanchard. Revista Arte al límite. (n°74). Recuperado 3 de junio 2019 en:

<https://www.artelimito.com/2017/11/25/revista-n-74/>

-Guardiola,J (2014). Chiharu Shiota: «Los sentimientos para pedir perdón y dar las gracias son los mismos». Recuperado 17 junio 2019 de:

<https://www.abc.es/cultura/cultural/20141007/abci-entrevista-chiharu-shiota-201410071139.html>

-Kevill,S.(Productor), Lennhoff,S.(Director).(2017) “*The Theatricality of Chiharu Shita Art*”. Brilliant Ideas Ep. 52.[online] Youtube. Recuperdo 20 junio 2019 de:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=255&v=ULpxdHy0eZc

-Luna.D (2018). Chiharu Shiota. *El recuerdo enmarañado*. Recuperado 17 junio 2019 de:

<https://www.roomdiseno.com/chiharu-shiota-recuerdo-enmaranado/>

-Sirin.L (683 d.c). *El libro de la interpretación de los sueños*. Recuperado 8 Agosto 2019 de:

<https://www.editorialsirio.com/contenido/datos/catalogo/primer-capitulo/9788478085903.pdf>

11. Imágenes

-Imagen 1. Francisco Goya. Recuperada de:

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Francisco Jos%C3%A9 de Goya y Lucientes](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Francisco_Jos%C3%A9_de_Goya_y_Lucientes)

- [The sleep of reason produces monsters \(No. 43\), from Los Caprichos - Google Art Project.jpg](#)

-Imagen 2. Chiota Shiharu. Recuperada de (20 junio):

<https://www.chiharu-shiota.com/drifting>

-Imagen 3. Chiota Shiharu. Recuperada de (20 junio):

<https://www.chiharu-shiota.com/the-key-in-the-hand-1>

-Imagen 4. William Turner Imagen. Recuperado de (4 junio):

[https://es.m.wikipedia.org/wiki/J. M. W. Turner](https://es.m.wikipedia.org/wiki/J._M._W._Turner)

-Imagen 5. William Turner Imagen. Recuperado de (4 junio):

[https://es.m.wikipedia.org/wiki/J. M. W. Turner](https://es.m.wikipedia.org/wiki/J._M._W._Turner)

-Imagen 6. William Turner Imagen. Recuperado (6 de Agosto) de:

<https://www.flickr.com/photos/museonacionaldebellasartes/44108298504/in/photostream/>

-Imagen 7. William Turner Imagen. Recuperado (6 de Agosto) de:

<https://www.flickr.com/photos/museonacionaldebellasartes/44108297234/in/photostream/>

-Imagen 8. William Turner Imagen. Recuperado (6 de Agosto) de:

<https://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-a-mountain-pass-d25213>

-Imagen 9. Dan Flavin. Recuperado (24 de Agosto) de:

<https://www.ngv.vic.gov.au/guggenheim/education/04.html>

-Imagen 10. Dan Flavin. Recuperado (22 de Noviembre) de:

<https://www.wikiart.org/en/dan-flavin/a-primary-picture-1964>

-Imagen 11. Norton Maza. Recuperado de (8 Junio):

<http://nortonmaza.com/wpmaza/portfolio-item/el-rapto/>

-Imagen 12. Norton Maza. Recuperado de (8 Junio):

<http://nortonmaza.com/wpmaza/portfolio-item/el-rapto/>

-Imagen 13. Denise Blanchard. Recuperado de (16 junio):

<http://www.deniseblanchard.cl/portfolio/faxxi-2015-3/>

-Imagen 14. Denise Blanchard. Recuperado de (16 junio):

<http://www.deniseblanchard.cl/portfolio/expo-t-7/>