

Las pesadillas como producción plástica

Camilo Andrés Ramos Guacary

**Universidad Santo Tomás
Licenciatura en Artes Plásticas
FACULTAD DE EDUCACIÓN
CAU
2024**

Contenido

Tabla de ilustraciones.....	3
Introducción	4
Justificación.....	5
Planteamiento de problema	6
Pregunta articuladora	7
Objetivo general.....	7
Objetivos específicos	7
Marco teórico	8
1.1 La interpretación de lo que esconden nuestros sueños.....	8
1.2 Doble cara, la levedad de las pesadillas	10
1.3 Dos mundos en un sueño, arte surrealista	11
Referentes artísticos	15
Diseño metodológico	21
Conclusiones	23
Anexos.....	24
Mis dos caras.....	24
Trato de engranar	26
¡Abre!	28
Referencias.....	32

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1, Francisco de Goya, 1820-1823. Museo del Prado	15
Ilustración 2 Man in a Storm, Alfred Kubin, 1903, Museo de Arte Moderno (MoMA), Nueva York	16
Ilustración 3 zdziław beksiński, 1986 untitled stone islands.....	17
Ilustración 4 Valkyrie, Solyaev, s.f. recuperado: https://www.artstation.com/artwork/KO4zao	18
Ilustración 5 Max Ernst. Moonmad. 1944 MoMA	19
Ilustración 6 el perdón, Camilo Ramos, 2023.....	20
Ilustración 7mis dos caras Camilo Ramos, 2019.	24
Ilustración 8 Mis dos caras, Camilo Ramos, 2019.....	25
Ilustración 9 Pieza promocional, exposición Villa de Leyva, 2021	26
Ilustración 10 Espacio expositivo, Museo Antonio Nariño, 2021	26
Ilustración 11 Trato de engranar, Camilo Ramos, 2023	27
Ilustración 12 detalles visuales de los elementos de la obra, trato de engranar, 2023	27
Ilustración 13¡Abre! parte frontal, Camilo Ramos 2023	29
Ilustración 14¡Abre! parte interna, Camilo Ramos 2023	30
Ilustración 15¡Abre! parte superior, Camilo Ramos 2023	30
Ilustración 16 Pieza promocional, exposición textus, 2024.....	31

Introducción

En la intersección de la psicología, el arte y la sociedad, surge un vasto territorio de exploración que invita a desentrañar los misterios de la mente humana y su influencia en la creación artística. Desde las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud y Carl Gustav Jung hasta el mundo expresivo del surrealismo, este proyecto se sumerge en las profundidades de los sueños y las pesadillas del artista para explorar cómo las dimensiones internas y externas del ser humano se entrelazan a través de la creatividad. A través del análisis de la relación entre los sueños, el arte y la construcción social, se desvelan las conexiones entre la psique individual y la dinámica colectiva, y cómo estas conexiones pueden ser representadas y transformadas en formas visuales.

En un mundo donde las tensiones sociales y las dinámicas individuales convergen, surge un cuestionamiento que permitió la construcción de la pregunta orientadora del presente proyecto ¿cómo se entrelazan los sueños, la psicología individual y la construcción social en la creación artística? Para abordar esta pregunta, se explora las teorías psicoanalíticas de Freud y Jung, así como la expresividad del surrealismo como puente entre el mundo interno y la crítica social. A través de la conexión entre lo inconsciente y lo tangible, se sumerge el proyecto en una travesía que busca comprender cómo los sueños se convierten en una ventana hacia el subconsciente y cómo el arte puede ser un reflejo de los anhelos, las tensiones y las aspiraciones tanto personales como colectivas.

A lo largo de la investigación, hemos explorado cómo las teorías psicoanalíticas de Freud y Jung revelan el papel intrincado de los sueños en la psique humana, trascendiendo lo individual para tocar aspectos universales y arquetípicos. Asimismo, el surrealismo emerge como una forma de expresión que fusiona lo inconsciente con lo consciente, desafiando normas y cuestionando sistemas. Las obras de artistas como Goya, Kubin y Beksiński han demostrado cómo los sueños pueden ser una fuente de inspiración para explorar lo grotesco, lo oscuro y lo fantástico en la creatividad humana.

A través de la integración de los elementos teóricos y artísticos, este proyecto busca revelar cómo los sueños actúan como hilos conductores entre la mente individual y la sociedad en la que se encuentra inmerso el artista. La unión entre el psicoanálisis y el surrealismo resalta cómo la creatividad puede ser un medio de exploración, expresión y crítica, transformando los sueños en vehículos de cambio tanto personal como social. En última instancia, este proyecto aspira a abrir nuevas dimensiones de comprensión de la experiencia humana y a demostrar cómo la creación artística puede ser un camino para revelar la complejidad de la mente y su interacción con el mundo que la rodea.

Justificación

El presente proyecto se sumerge en la intersección entre la psicología, el arte y la sociedad para explorar cómo los sueños y las pesadillas se convierten en un alimento creativo y en un medio de liberación para el artista. El miedo a la muerte, las presiones sociales, las angustias laborales y los miedos amorosos son utilizados como catalizadores en la creación de obras plásticas que reflejen tanto la introspección del artista como la influencia de la sociedad en la recreación de pesadillas. La relevancia de este proyecto radica en la comprensión profunda del sueño no solo como una actividad irracional, sino también como una fuente rica de inspiración y reflexión. La investigación artística emprendida busca descubrir el significado subyacente de las pesadillas personales del artista, traduciéndolas en paisajes y seres lúgubres que se convierten en las piezas gráficas expuestas. Esta exploración no solo nutre el proceso creativo, sino que también permite que el artista tome conciencia de su propio desarrollo artístico, creando un diálogo entre las obras pasadas y presentes que refleja tanto las necesidades actuales como la expresión personal.

Un testimonio de la conexión entre la obra y los sueños se encuentra en la obra del artista cucuteño Israel Ceron (Ceron, 2018) quien exploró la noción de delirio onírico y cómo los sueños pueden convertirse en manifestaciones visuales que evocan realidades sociales. Esto respalda la idea de que las imágenes creadas a partir de sueños y pesadillas pueden ser representativas de las luchas y anhelos de la sociedad contemporánea. Así pues, este proyecto se justifica en la tradición de que la investigación ha sido siempre una parte inherente del proceso creativo artístico. Al citar a (Pentti Routio, 2006) se confirma que los artistas han deseado teorizar, analizar y manifestar sus

pensamientos en sus obras, demostrando que la investigación en una escala pequeña es una parte normal y esencial del acto de creación. La construcción de imágenes visuales honestas y viscerales que reflejen la realidad de los sueños y pesadillas, así como las dificultades y necesidades sociales que subyacen en ellos, se convierte en una extensión de conocimiento y expresión, y representa la conexión entre lo individual y lo colectivo.

En última instancia, este proyecto busca comprender cómo el mundo interno de los sueños puede ser un medio de introspección y crítica, así como una ventana para explorar las tensiones y anhelos de la sociedad contemporánea. Las artes plásticas y visuales se convierten en el lenguaje a través del cual se expresan estas experiencias internas y externas, conformando una narrativa que va más allá del individuo y se convierte en un reflejo de la complejidad humana y su relación con el mundo que le rodea.

Planteamiento de problema

La comprensión de los sueños ha sido un enigma que ha llevado a la humanidad a explorar las fronteras entre lo mágico y lo fantástico. Las pesadillas, en particular, emergen como manifestaciones oníricas que revelan las carencias, anhelos, dolores e incluso engaños que residen en lo más profundo del individuo (Jung, 2009). Este proyecto nace de la intención de transformar estos poderosos sentimientos propios del artista que generan las pesadillas para alcanzar una expresión artística plástica, capaz de trascender la realidad y dialogar con el espectador, como muchos artistas lo han hecho a lo largo del siglo XX y actualidad.

El presente proyecto plantea la necesidad de interpretar y conceptualizar las imágenes recurrentes de las pesadillas. Para ello, se recurre a las teorías de figuras influyentes como Carl Jung y su "Libro Rojo", así como a las perspectivas de psicoanalistas de Freud. Estas corrientes psicoanalíticas se convierten en herramientas interpretativas para desentrañar los elementos simbólicos y arquetípicos que componen las pesadillas del artista y entender su profundo significado. Desde la relación del inconsciente colectivo y la construcción social dos conceptos que se amplía desde la teoría para la comprensión de las pesadillas del artista, (Jung, 2009) sostiene que los sueños no son meramente producto de la mente individual, sino que también están influidos

por el inconsciente colectivo, un estrato profundo y ancestral que alberga patrones y arquetipos compartidos por la humanidad. Asimismo, los sueños pueden ser un medio por el cual la construcción social se refleja en el individuo, pues las experiencias y vivencias sociales se integran en la psique personal y pueden manifestarse en los sueños. En consecuencia, al analizar las pesadillas desde estas perspectivas teóricas, se puede lograr una comprensión enriquecida de las imágenes recurrentes y su intrincada relación con la sociedad actual.

Ante esta premisa, surgen cuestionamientos sobre la naturaleza del mundo de las pesadillas y su capacidad para iniciar un diálogo con la obra y el observador. ¿Cómo se relacionan estos sueños recurrentes con las complejas dinámicas sociales contemporáneas? ¿Pueden estas imágenes oníricas ser vehículos de comprensión y crítica social? Son inquietudes que se fueron abriendo al iniciar el presente proyecto, estas inquietudes son la base sobre la cual se enfoca este proyecto, que se propone explorar las pesadillas del artista como un medio de exploración introspectiva y de interacción con la sociedad y las cuales dieron vida a una sola pregunta articuladora, la cual es:

Pregunta articuladora

¿Cómo influyen las teorías psicoanalíticas de Carl Jung y Sigmund Freud en la comprensión de las pesadillas del artista y su relación con el contexto sociocultural del artista creador?

Objetivo general

Producir una obra plástica donde se evidencia en la comprensión del mundo onírico de las pesadillas y la exploración del subconsciente del artista y de su contexto desde la construcción social e inconsciente colectivo

Objetivos específicos

Comprender la relación entre las pesadillas del artista y su contexto sociocultural desde la perspectiva conceptual de Carl Jung y Sigmund Freud.

Apropiar e implementar técnicas y materiales artísticos que permitan la creación de una obra plástica que represente las pesadillas del artista.

Exponer los resultados de creación mediante un ejercicio curatorial enfocado en la expresividad de las pesadillas como contexto creativo.

Marco teórico

En la presente sección, se abordan las posturas epistemológicas que subyacen al lenguaje conceptual utilizado en la producción artística, con un enfoque particular en la perspectiva de Freud y Jung. En este contexto teórico, se presentan las categorías fundamentales relacionadas con el sueño y el inconsciente, las cuales proporcionan un marco de referencia para comprender la influencia de los procesos oníricos en la creación artística. Dichas categorías incluyen el trabajo del sueño, el contenido latente, el contenido manifiesto y la simbología presente en los sueños. A través de esta exploración teórica, se busca establecer un vínculo sólido entre la psicología de los sueños y la producción artística, enriqueciendo así nuestra comprensión de la conexión entre el mundo interno del artista y su obra.

1.1 La interpretación de lo que esconden nuestros sueños

Freud revolucionó el campo del psicoanálisis al introducir la interpretación de los sueños como una herramienta para comprender el inconsciente. Según el psicoanalista, los sueños son la expresión de deseos y conflictos reprimidos, y su análisis brinda la posibilidad de acceder a los contenidos ocultos de la mente. En el contexto de la producción artística, el estudio de los sueños desde la perspectiva freudiana permite explorar el subconsciente más profundo del artista y comprender cómo este influye en su creatividad. La obra de arte puede convertirse en un medio para manifestar esos sueños y canalizar su expresión simbólica (Freud, 2021).

Los sueños, tal como son analizados por (Freud, 2021) están influenciados tanto por la construcción social como por el inconsciente colectivo. El psicoanalista sostiene que los sueños reflejan no solo los deseos individuales, sino también los conflictos y las influencias sociales que moldean la psique de cada individuo. Al abordar pesadillas y sueños en una obra de arte visual, es

esencial considerar esta dimensión social. La obra de arte puede servir como medio para explorar las normas, los valores y las experiencias compartidas en la sociedad que se manifiestan en los sueños, y cómo pueden reinterpretarse y comunicarse a través del arte.

La teoría freudiana de los sueños también nos lleva a reflexionar sobre el aspecto catártico de la producción artística. Freud argumenta que los sueños funcionan como una forma de liberación emocional, permitiendo la expresión simbólica de deseos y conflictos reprimidos. En este sentido, la creación de una obra de arte visual inspirada en los sueños y pesadillas del artista puede convertirse en un proceso de catarsis personal y social. El artista puede canalizar sus emociones y experiencias inconscientes a través de la obra de arte, al mismo tiempo que invita al espectador a enfrentar sus propias emociones y reflexionar sobre su contexto sociocultural.

Asimismo, (Freud, 2021) nos invita a realizar una retrospectiva de nuestros sueños. Un ejemplo notable es la historia de José, el intérprete de los sueños, relatada en la Biblia. José permitió que el faraón descansara gracias a su habilidad para interpretar los sueños, esta narrativa ejemplifica cómo los sueños han sido considerados como una fuente de conocimiento y revelación a lo largo de la historia.

1 Sucedió que después de dos años, Faraón tuvo un sueño: se encontraba junto al río.

2 Y del río subieron siete vacas hermosas y muy gordas, y pastaron en el prado.

3 Luego, otras siete vacas subieron del río, flacas y de aspecto miserable, y se pararon junto a las vacas gordas a la orilla del río.

4 Y las vacas flacas y de aspecto miserable se comieron a las siete vacas hermosas y muy gordas. Entonces Faraón despertó.

5 Volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño: siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña.

6 Después de ellas, crecieron siete espigas menudas y secas del viento solano,

7 y las espigas menudas se comieron a las siete espigas llenas. Entonces Faraón despertó, y se dio cuenta de que había sido un sueño. (Dios habla hoy biblia, 2001, Génesis. 41:1-7).

En conclusión, el análisis de los sueños desde esta perspectiva permite comprender la influencia de los deseos reprimidos y los conflictos internos en la producción artística, y cómo el

arte puede convertirse en un medio de expresión simbólica y catarsis personal y social. Además, la historia bíblica de José nos recuerda la importancia histórica y cultural de la interpretación de los sueños como una fuente de conocimiento.

Así mismo, el presente marco teórico, involucra el ámbito del estudio de los sueños y el inconsciente las contribuciones de Carl Jung, psicólogo suizo y discípulo de Freud. Jung expandió y complementó las teorías freudianas al introducir el concepto de inconsciente colectivo y los arquetipos. Desde la perspectiva junguiana, los sueños son vistos como un camino hacia la integración personal y la conexión con el inconsciente colectivo, donde se encuentran símbolos y motivos universales que trascienden las experiencias individuales.

1.2 Doble cara, la levedad de las pesadillas

Al considerar la relación entre los sueños, el arte y la psique humana, tanto desde la perspectiva freudiana como junguiana, se abre un vasto territorio de exploración en el cual se entrelazan el pasado, el presente y el futuro. La interpretación de los sueños y su manifestación en la creación artística nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la mente humana, sus anhelos más profundos y las dinámicas que dan forma a nuestra existencia. Al hacerlo, se revelan nuevas dimensiones de comprensión de la experiencia humana y se abre la puerta a la transformación personal y social.

El libro rojo (Jung, 2009) es una obra seminal que explora la psicología profunda y las dimensiones transpersonales de la psique humana. En esta obra, se sumerge en su propio mundo interior, explorando sueños, visiones y fantasías que emergieron durante un periodo de intensa introspección. A través de su proceso de autodescubrimiento, Jung postula la existencia del inconsciente colectivo, una capa profunda de la psique que contiene arquetipos y símbolos compartidos por todas las culturas y épocas. Desde esta perspectiva, los sueños adquieren un significado más amplio y trascendental, conectando al individuo con los aspectos más profundos y universales de la psique.

La teoría de la psicología analítica de (Jung, 2009) se enfoca en la interpretación de los sueños y la exploración del mundo onírico del individuo. Consideraba que los sueños no solo

reflejaban la psique del soñador, sino que también contienen símbolos universales que podían ser interpretados y utilizados para entender la condición humana en general. (Jung, 1952/1968) al explorar sus propios sueños los utiliza como medio para conectarse con el inconsciente colectivo y obtener una comprensión más profunda de la psique humana. A través de su obra, propone una visión más amplia de la naturaleza humana, que abarca tanto la luz como la oscuridad, y que es capaz de integrar la dualidad en una totalidad.

(Jung, 1952/1968) divide el inconsciente en dos partes: el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal es la parte del inconsciente que contiene experiencias y recuerdos personales que han sido reprimidos o no han sido integrados completamente en la conciencia. El inconsciente colectivo, por otro lado, es una parte del inconsciente que contiene elementos comunes a toda la humanidad, como los arquetipos, los símbolos y los mitos. Desde la postura de Jung los sueños también ofrecen una forma de conectarse con los arquetipos y los símbolos del inconsciente colectivo. Los arquetipos son patrones universales de pensamiento y comportamiento que se encuentran en todas las culturas, como el héroe, la madre, el sabio y el demonio. Estos patrones se manifiestan en los sueños y ofrecen una forma de comprender los procesos inconscientes que están teniendo lugar en el individuo.

Con lo anterior, podemos abordar a las artes plásticas, como la pintura, la escultura y el dibujo, como ejercicios influenciados por las teorías de Sigmund Freud y Carl Jung desde sus enfoques en la psicología profunda. Los artistas plásticos han encontrado en el análisis de los sueños y el inconsciente una fuente de inspiración y exploración creativa. A través de la representación simbólica de sus propios sueños y visiones, los artistas pueden dar forma material a los aspectos más profundos de la psique humana y expresar su conexión con el inconsciente colectivo.

1.3 Dos mundos en un sueño, arte surrealista

Al adentrarse en el mundo de los sueños y las imágenes oníricas, los artistas plásticos pueden manifestar visualmente los arquetipos y símbolos universales presentes en la psique humana (Jung, 1952/1968, p. 50). Estas representaciones simbólicas no solo permiten la expresión personal del artista, sino que también invitan a los espectadores a explorar su propio mundo interno

y conectarse con las dimensiones más profundas de su ser. Las artes plásticas ofrecen un espacio para la exploración de la psique y el inconsciente a través de la creatividad visual.

Tanto desde la perspectiva de Freud como de Jung, los sueños y las pesadillas se consideran manifestaciones valiosas para comprender la psique humana y su relación con el entorno. Desde la teoría freudiana, las pesadillas pueden ser interpretadas como símbolos de deseos reprimidos y conflictos emocionales no resueltos, mientras que desde la perspectiva junguiana, las pesadillas pueden revelar la presencia de arquetipos y símbolos universales que trascienden la experiencia individual. Ambos enfoques teóricos permiten explorar la relación entre los sueños, el subconsciente del artista y su contexto sociocultural. Al analizar las pesadillas desde estas perspectivas, se busca comprender cómo estas manifestaciones oníricas pueden influir en la producción de una obra plástica que refleje la exploración del subconsciente del artista y su entorno desde la construcción social e inconsciente colectivo.

En este sentido, el movimiento surrealista fue uno de los más importantes exponentes del arte que se basó en las teorías de Jung. El manifiesto surrealista¹ de 1924, escrito por (Breton, 2001) estableció las bases del movimiento que se centraba en la exploración del inconsciente a través del arte. Los surrealistas buscaban liberar la imaginación y la creatividad de las restricciones de la razón y la lógica, y permitir que los sueños y las fantasías tuvieran una presencia importante en la obra de arte. La música, la escultura y la pintura se convirtieron en herramientas para explorar los sueños y las pesadillas que se encontraban en el inconsciente. El surrealismo, como movimiento artístico y cultural, estuvo estrechamente relacionado con el comunismo debido a sus posturas políticas y su crítica a las desigualdades sociales y al capitalismo. Muchos de los artistas surrealistas eran partidarios del comunismo y compartían una visión de transformación social radical. (Breton, 2001) el Manifiesto Surrealista, abogaba por la liberación del individuo y la transformación de la sociedad. Dentro de este contexto, se abordaron temas como la opresión

¹ El Manifiesto Surrealista, escrito por André Breton en 1924, es un texto fundamental que establece los principios y objetivos del movimiento surrealista. En él, Breton busca liberar la imaginación y explorar el poder del subconsciente a través del arte y la escritura. El surrealismo propone una revolución en la forma de pensar y vivir, rechazando la lógica racional y abrazando lo irracional y lo onírico. Breton enfatiza la importancia de la espontaneidad, el automatismo y el encuentro fortuito como formas de acceder a la verdad profunda del ser humano. Además, el Manifiesto Surrealista cuestiona las convenciones sociales y busca transformar la realidad establecida, alentando la libertad creativa y la exploración de los sueños y la psique individual

social, la explotación laboral y la lucha de clases. Los surrealistas veían al comunismo como una ideología que buscaba la igualdad y la justicia social, y encontraron afinidades en su enfoque de cambio revolucionario.

El surrealismo y el comunismo compartían una crítica común hacia las estructuras establecidas y las normas impuestas por el sistema capitalista. Ambos movimientos buscaban liberar a los individuos de la opresión y la alienación, y promovían una sociedad basada en la igualdad y la solidaridad. Dentro del contexto del movimiento de izquierda y el arte, los sueños han desempeñado un papel importante en la exploración de la psique individual y colectiva, y en la búsqueda de una conciencia más profunda y transformadora. (Smith, 2022) en el papel de los sueños en el movimiento de izquierda y el arte. Revista de Estudios Sociales y Artísticos nos explica como los sueños han sido vistos como una forma de acceso al subconsciente y como una herramienta para comprender y analizar las estructuras sociales y las dinámicas de poder. Los sueños pueden revelar deseos reprimidos, miedos, traumas y conflictos internos, tanto a nivel individual como social. Como resultado, se considera que los sueños tienen un potencial liberador y revolucionario, ya que permiten la exploración de los aspectos ocultos y subyacentes de la psique. (Smith, 2022. p,45) Además, los sueños han sido utilizados como una herramienta de crítica social y política en el arte de izquierda. A través de la representación simbólica y la manipulación de imágenes surrealistas, se han abordado temas como la opresión, la alienación, la desigualdad y la lucha de clases. Los sueños han permitido a los artistas explorar y representar las tensiones y contradicciones de la sociedad, ofreciendo una visión alternativa y subversiva de la realidad.

las teorías de (Jung, 2009) exploró no solo los sueños y las fantasías, sino también las dimensiones más oscuras y perturbadoras de la psique humana. En esta corriente artística, el horror y lo grotesco se convirtieron en elementos recurrentes que desafiaban las normas y buscaban trascender la realidad convencional. El surrealismo (Breton, 2001) utilizó la representación simbólica y la distorsión de imágenes para crear composiciones que evocaban sensaciones de inquietud y extrañeza. Esta estética perturbadora fue utilizada como una forma de cuestionar y criticar la sociedad y sus valores establecidos. Los artistas surrealistas exploraron lo grotesco como una expresión de lo reprimido y lo marginalizado, desafiando las convenciones estéticas y sociales.

A través de estas representaciones grotescas, el surrealismo buscó confrontar al espectador con las profundidades más ocultas de la psique humana y la realidad misma esto referenciado en *The Grotesque in Surrealism*. *International Journal of Art and Art History* (Jones, 2018, p. 78).

En el cierre de este marco teórico, emerge una profunda interconexión entre la psicología, el arte y la influencia social. Desde las raíces fundacionales de Sigmund Freud y su "Interpretación de los sueños", hasta el vasto territorio explorado por Carl Gustav Jung en el libro rojo, hemos navegado por los abismos de la mente humana y sus manifestaciones creativas. A través de las lentes de Freud, los sueños se revelan como ventanas hacia el inconsciente, desentrañando deseos ocultos y conflictos internos, mientras que Jung nos conduce a un reino compartido de arquetipos y símbolos que conecta a la humanidad en su esencia. En esta travesía, hemos descubierto cómo los sueños, desde sus sutiles hilos hasta sus expresiones más dramáticas, son hilos conductores que nos unen al tejido mismo de la sociedad y nos incitan a explorar las profundidades de lo humano en su totalidad.

Asimismo, el surrealismo emerge como un puente entre estos dos universos, consolidando la dualidad del arte como un medio para explorar tanto los abismos de la mente individual como las tensiones de la sociedad colectiva. La alianza entre el surrealismo y el comunismo, arraigada en su búsqueda compartida de igualdad y justicia, resuena en la unión de los aspectos internos y externos del ser humano. El arte se convierte en un lenguaje subversivo que aborda opresiones y desigualdades, permitiendo a los sueños trascender su estado pasivo y convertirse en vehículos de transformación social y personal. En esta convergencia, la psicología se fusiona con la creatividad, y los sueños, lejos de ser meras sombras fugaces, se erigen como herramientas de empoderamiento y cambio.

Al cerrar este capítulo, nos sumergimos en un viaje que nos ha llevado desde los recovecos de la mente hasta las galerías del arte y los cambios sociales escrudiñados desde la interpretación y correlación de los sueños. En este encuentro entre lo íntimo y lo colectivo, hemos desentrañado los hilos invisibles que tejen la psique humana y dan forma a la realidad que compartimos. Desde Freud hasta Jung y el surrealismo, este marco teórico nos ha equipado con una comprensión más profunda de cómo los sueños, tanto individualmente como a través del arte, despiertan un sentido

de exploración y propósito, y cómo pueden convertirse en herramientas poderosas para comprender, expresar y transformar la esencia misma de nuestra existencia. Ahora desde los referentes artísticos pueden encontrar el fascinante cruce entre el arte y la psique humana, las pesadillas se alzan como intrincados lienzos que revelan las profundidades del subconsciente. Este proyecto artístico se adentra en el oscuro territorio de los sueños perturbadores, explorando su influencia en la creación visual y su capacidad de dialogar con la sociedad contemporánea. Siguiendo las sendas trazadas por figuras como Freud, Jung y el surrealismo, este viaje artístico busca dar forma a las sombras de la mente y transformarlas en una expresión provocativa que invita a la introspección y al cuestionamiento del mundo que nos rodea.

Referentes artísticos

Es fascinante cómo los sueños y el mundo onírico han influido en las representaciones pictóricas a lo largo de la historia. Los artistas han encontrado en el surrealismo y la exploración de lo inconsciente una forma de expresar ideas y emociones más profundas. En la historia del arte, (Jones, 2018, p. 78) se pueden identificar diversos referentes que han utilizado los sueños como fuente de inspiración. Desde los grabados grotescos de Goya hasta las pinturas simbólicas de Munch, la representación de los sueños ha sido una constante en diferentes corrientes artísticas. En el presente proyecto Goya, F (1819-1823) Saturno devorando a sus hijos [pintura] brinda un aspecto sombrío y perturbador. Esta obra representa el horror y la crueldad de una manera cruda e impactante, evidenciando el lado oscuro de la naturaleza humana, elementos que son tomados posteriormente por los surrealistas.

Ilustración 1, Francisco de Goya, 1820-1823. Museo del Prado

Kubin, A (1877-1959). Dibujante y escritor, Chequia. Como referencia visual y conceptual, conocido principalmente por su obra pictórica y literaria que abordaba temas oscuros y oníricos. Su obra se caracteriza por su estilo surrealista y su capacidad para representar paisajes, figuras grotescas y fantásticas. (Llinares, J. B,1999). En arte e identidad. En torno a la obra del artista Alfred Kubin. Identidad humana y fin de milenio, describe que en sus dibujos y grabados creó un mundo imaginario y perturbador, poblado por seres extraños, criaturas mitológicas y escenarios fantásticos. Sus imágenes transmiten una sensación de inquietud y pesadilla, explorando los miedos y las emociones más profundas del ser humano. Sus trazos precisos y detallados, combinados con su imaginación desbordante, crean un ambiente inquietante y surrealista. La obra de Kubin refleja la influencia del simbolismo, el expresionismo y el psicoanálisis. Sus imágenes evocan sueños y pesadillas, explorando el subconsciente y revelando las dimensiones ocultas de la psique humana. A través de su arte, Kubin buscaba capturar la complejidad y el misterio de la existencia, explorando temas como la muerte, la sexualidad, el poder y la alienación.

Ilustración 2 Man in a Storm, Alfred Kubin, 1903, Museo de Arte Moderno (MoMA), Nueva York

Desde el surgimiento del surrealismo, como vanguardia se ha transformado, claro está que, a lo largo de la historia, han tenido defensores y detractores, pero ha sido un estilo que ha aprendido a mimetizar aspectos evolutivos de la sociedad. Beksinski, Z (1929-2005). Pintor. Sanok, Polonia. Es conocido por su estilo único y perturbador, caracterizado por imágenes surrealistas y oscuros paisajes distópicos. Su arte se encuentra en la intersección del surrealismo, el simbolismo y el expresionismo, creando un mundo visual cargado de emociones y atmósferas inquietantes. (Sokolowska, B, 2004) describe las pinturas y dibujos de Beksinski en Zdzislaw Beksinski's Paintings of the "Fantastic Period" as an Expression of Early Childhood Experience. Creativity Research Journal como figuras humanas distorsionadas y grotescas, así como paisajes

apocalípticos y arquitecturas surrealistas. A través de su técnica precisa y detallada, logra transmitir una sensación de inquietud y desasosiego en el espectador.

Sus obras evocan un sentido de lo macabro y lo fantástico, explorando temas como la muerte, el sufrimiento, el paso del tiempo y la fragilidad de la existencia humana. Beksiński, tenía una fascinación por los contrastes, mezclando elementos de belleza y horror en sus composiciones para generar un impacto visual y emocional intenso. Si bien las interpretaciones de su obra pueden variar, muchos críticos han señalado la presencia de un sentimiento de melancolía y pesimismo en sus creaciones. Sus imágenes perturbadoras y su enfoque en la oscuridad de la condición humana reflejan una visión crítica y reflexiva sobre la existencia y la sociedad. (Sokolowska, B, 2004. p, 319-328).

Ilustración 3 Zdzisław Beksiński, 1986 untitled stone islands

El artista plástico Ivan Solyaev hace parte de referencia artística para el presente proyecto ya que ha explorado la relación entre la naturaleza humana y su entorno en diversas obras, incluyendo a noche del elefante (2013), Contemplación (2015) y Molde (2019). A través de su obra, Solyaev utiliza elementos naturales y orgánicos, así como imágenes surrealistas y abstractas para crear composiciones que invitan a la reflexión sobre la condición humana y su relación con la naturaleza. La combinación de elementos orgánicos y artificiales en su obra es particularmente interesante para el presente proyecto, ya que busca explorar la interacción entre la tecnología y la naturaleza en la era moderna. La obra de Solyaev ha sido una fuente de inspiración para el diseño del proyecto, ya que su enfoque en la relación entre lo natural y lo artificial puede ser aplicado a la creación de una solución que integre ambos elementos de manera armoniosa.

Ilustración 4 Valkyrie, Solyaev, s.f. recuperado: <https://www.artstation.com/artwork/KO4zao>

La escultura es otro medio artístico que ha influenciado el presente proyecto, como se puede observar en la obra de algunos artistas contemporáneos. (Lacarra, 2010) En su libro *Escultura un medio del mundo onírico*, la artista argentina explora la relación entre el arte escultórico y el mundo de los sueños, señalando que la escultura puede ser una forma de expresar los deseos, miedos y fantasías inconscientes de los artistas. En este sentido, la escultura se convierte en un medio de exploración de la psique humana, y puede ser utilizada para plasmar la presencia de elementos oníricos en el mundo físico. Además, la escultura puede ser una forma de crear objetos con una fuerte carga simbólica, que permiten al espectador conectar con su mundo interno y explorar su propia psique. Con lo anterior nombrado, Max Ernst es tomado como influencia con sus esculturas "Moonmad" (1944), "The King Playing with the Queen" (1944) o "Grand Genie" (1967). se caracterizó por su enfoque en el automatismo, el collage, el simbolismo y la metamorfosis en su obra surrealista. A través de estas técnicas, exploró el mundo del subconsciente, desafiando las convenciones y revelando nuevas dimensiones de la experiencia humana.

La relación entre el mundo onírico y las diferentes formas de expresión artística es muy estrecha, y ha sido explorada por artistas a lo largo de la historia. La música, la pintura, la escultura y otros medios artísticos pueden ser utilizados para explorar los deseos, miedos y fantasías inconscientes de los artistas, y permiten al espectador conectarse con su propio mundo interno y explorar su propia psique. Por esta razón, el presente proyecto toma base a través del concepto visual de Alice Cooper, cantautor norteamericano, pionero del shock rock, en su tema Welcome to My Nightmare.

“Welcome to my breakdown.
I hope I didn't scare you.
That's just the way we are when we come down.
We sweat and laugh and scream here.
'Cause life is just a dream here.
You know inside you feel right at home” –
(Cooper, A. 1975 Welcome to my nightmare)^{2 3}.

El álbum cuenta la historia de un niño llamado Steven, quien experimenta una serie de pesadillas y se sumerge en un mundo oscuro y surrealista. En términos generales, Welcome to My Nightmare aborda temas relacionados con el miedo, los sueños, la fantasía y la exploración de los aspectos más oscuros de la psique humana. El álbum combina elementos de rock, teatro y música visual para crear una experiencia inmersiva.

Para culminar, en el marco teórico y artístico convergen en una fusión de ideas y expresiones que se entrelazan para dar forma al proyecto. Las teorías psicoanalíticas de Carl Jung y Sigmund Freud brindan un cimiento profundo y significativo para explorar el subconsciente y

² Welcome to My Nightmare, en español, bienvenido a mi pesadilla. Es el primer álbum de Alice Cooper como solista. Fue publicado en 1975 tras la separación de los antiguos integrantes de la Alice Cooper band, disuelta por diferencias musicales. Alice Cooper decidió lanzarse como solista, comenzando con el LP Welcome to My Nightmare, el cual contiene una ecléctica mezcla de diversos estilos como el folk, la psicodelia, o un hard rock ligeramente más endurecido que el de su anterior formación, con lo que buscaba crear un impacto en el oyente

³ Bienvenido a mi pesadilla. Espero no haberte asustado. Así es como somos cuando caemos. Aquí sudamos, reímos y gritamos. Porque la vida es solo un sueño aquí. Sabes que dentro de ti te sientes como en casa.

los mundos oníricos de las pesadillas. Estas teorías invitan a adentrarse en los rincones más oscuros de la psique, desentrañando símbolos y arquetipos que trascienden la realidad tangible. Al unir el marco teórico y artístico, la obra plástica adquiere una dimensión aún más poderosa. El surrealismo, con su capacidad para transgredir las barreras de la lógica y manifestar lo inconsciente, se convierte en un medio perfecto para plasmar los enigmas y los misterios de las pesadillas. A través de la técnica y la composición, se puede dar vida a escenas oníricas, donde la realidad y la fantasía se entrelazan en un baile inquietante.

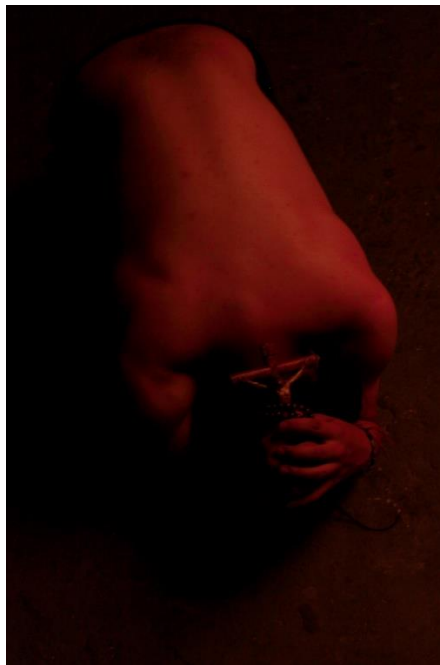

Ilustración 6 el perdón, Camilo Ramos, 2023⁴.

Esto se puede ver en la fotografía, el perdón desarrollado en el descubrir y exploración del presente proyecto investigativo, se observan involucradas las características narrativas y visuales que el surrealismo brinda, así mismo, las influencias de los distintos artistas nombrados, es importante, no olvidar que el objetivo de explorar el contexto sociocultural mediante la crítica social también encuentra su lugar en esta unión de marcos. El surrealismo, en su origen, fue una respuesta a la rigidez y la opresión que se vivía en diversos aspectos de la sociedad. Del mismo modo, la obra puede ser un medio de denuncia, una forma de cuestionar las normas y los sistemas

⁴ Ejercicio fotográfico, propuesta como pieza en futura exposición del artista.

establecidos. Al combinar el marco teórico y artístico, se puede abordar las preocupaciones sociales desde una perspectiva introspectiva, desafiando las convenciones y brindando una visión alternativa.

A través de las teorías psicoanalíticas, se puede explorar los recovecos más profundos del subconsciente y manifestarlos en la obra. Al adoptar el surrealismo y su capacidad para desafiar la lógica y plasmar lo inconsciente, se puede dar vida a las imágenes y emociones que surgen de las pesadillas. Además, al aprovechar el poder del arte como medio de crítica social, se puede abordar las preocupaciones socioculturales desde una perspectiva única y provocativa. En conjunto, estos dos marcos se unen para crear una obra plástica que no solo refleja los objetivos, sino que también invita a la reflexión y al cuestionamiento de la realidad que nos rodea.

Diseño metodológico

La metodología alcanzada desde el colectivo artístico 52 9/62, se dispuso a generar en los educandos vinculados la exploración teórica de donde se partirá la creación de las piezas graficas. En este proyecto, se estipulan tres técnicas a explorar, la fotografía, la escultura y la pintura, con el fin de indagar lo pedido por la pregunta problema. Al alcanzar la meta, y ser evaluada las ideas y postulados, se investiga las propiedades de materiales y la técnica para su ejecución. A partir, de lo alcanzado se estipulan dos muestras artísticas, vinculadas con el museo Antonio Nariño y la biblioteca de la universidad Santo Tomas.

la Investigación y Creación (IC) como un proceso interdisciplinario que combina el conocimiento científico con el pensamiento creativo y artístico para producir nuevos conocimientos y formas de expresión. En este proyecto, se utilizarán los principios de la IC para desarrollar una propuesta gráfica y escultórica que permita explorar el mundo de las pesadillas y el subconsciente del artista y su contexto. Se emplearán teorías psicoanalíticas y referencias visuales pertinentes para evidenciar la construcción social e inconsciente colectivo en el que está expuesto el artista.

A continuación, se desarrollará el cronograma y proyección de entregables durante el proceso de creación e investigación

CRONOGRAMA – PROYECCIÓN DE ENTREGABLES

Obra	Materiales	Tiempo	Exposición
Mis dos caras (escultura)	Yeso, alambre	3 meses	Museo Antonio Nariño Colectivo 52 9/62 Villa de Leyva 2021 BIBLIOTECA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS Colectivo 52 9/62 Bogotá D.C 2021 y 2024
Trato de engranar (arte cinetico)	Madera y fotografía	2 meses	BIBLIOTECA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS Colectivo 52 9/62 Bogotá D.C 2024
¡Abre! (ensamble)	Madera, fotografía, resina	2 meses	BIBLIOTECA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS Colectivo 52 9/62 Bogotá D.C 2024

Conclusiones

A lo largo de este proceso de reflexión y exploración, se ha delineado un proyecto artístico que trasciende los confines individuales para abordar preocupaciones sociales y personales de relevancia en la sociedad colombiana. Inspirado por las teorías de destacados psicoanalistas como Jung y Freud, este proyecto ha tomado forma al comprender que las pesadillas encapsulan no solo fragmentos inconexos de la psique, sino que también encapsulan deseos reprimidos, temores arraigados y constructos sociales compartidos. Durante el transcurso de este proceso creativo, el artista ha enfrentado una experiencia liberadora y desafiante. Se ha descubierto que explorar y plasmar pesadillas personales mediante el arte es una vía hacia el autodescubrimiento y la expresión individual. El encuentro con las sombras personales, en consonancia con las teorías psicoanalíticas, ha permitido al artista dar voz a sus emociones más profundas, generando una obra que refleja tanto su mundo interior como un espejo para el espectador.

Sin embargo, este viaje no ha estado exento de desafíos. Como docente, el artista se enfrenta al constante desafío de equilibrar sus responsabilidades profesionales con su pasión artística. Las presiones sociales y económicas características de Colombia pueden a menudo desviar la atención de la creatividad hacia la supervivencia. Las preocupaciones cotidianas pueden erosionar el tiempo y la energía disponibles para la creación artística. La propia sociedad puede contribuir a la generación de pesadillas colectivas que reflejan el estrés y las tensiones inherentes a la vida contemporánea. No obstante, es precisamente en medio de estas adversidades que el proyecto adquiere un significado más profundo. Al enfrentar y transformar las pesadillas personales en obras de arte, el artista desafía las limitaciones impuestas por la vida cotidiana y la presión social. La obra se convierte en un acto de resistencia y búsqueda de liberación emocional, al mismo tiempo que establece un diálogo con la sociedad acerca de las inquietudes compartidas. Las teorías de Jung y Freud, que establecen un puente entre los sueños individuales, el inconsciente colectivo y las construcciones sociales, fundamentan esta conexión inherente entre lo personal y lo social en la obra artística.

En última instancia, este proyecto no solo invita a contemplar las imágenes oníricas plasmadas en las obras, sino que también fomenta la reflexión acerca de la interrelación entre el

individuo y la sociedad en el contexto colombiano. A través de la introspección artística y la interpretación psicoanalítica, se revela cómo los sueños, las pesadillas y las tensiones sociales pueden converger en una expresión visual que aviva la conciencia y el diálogo en el espectador. Este proyecto subraya la capacidad del arte para ser un medio de transformación, resistencia y reflexión, reafirmando la importancia de sondear los recovecos de la mente y la sociedad para descubrir nuevas capas de significado en la experiencia humana.

Anexos

En el marco del presente trabajo de grado, se presentan los anexos correspondientes a la participación en el colectivo artístico, donde se desarrollaron tres obras significativas que contribuyen al análisis y comprensión de los temas abordados en esta investigación. Estos anexos son fundamentales para enriquecer la comprensión del proceso creativo y la aplicación práctica de los conceptos teóricos explorados. A través de la inclusión de estas obras, se busca contextualizar y validar las conclusiones obtenidas, evidenciando la integración entre la teoría y la práctica en el ámbito artístico.

Mis dos caras

En el desgarrador lienzo de la vida, el protagonista se encuentra atrapado entre dos mundos, dos identidades que chocan y se entrelazan en una danza macabra. La vida docente, como labor se entremezcla con las luchas cotidianas de cualquier persona común, sumergiéndolo en un abismo de conflictos internos y presiones externas.

Ilustración 7 mis dos caras Camilo Ramos, 2019.

Así, entre la oscuridad de sus pensamientos y las sombras de una sociedad implacable, esta obra se erige como un monumento a la angustia, un grito de desesperación que clama por la comprensión y la empatía en un mundo donde la presión y el juicio amenazan con ahogar incluso al más fuerte de los espíritus. En este vasto escenario de la existencia humana, la lucha interna del protagonista refleja el constante enfrentamiento entre la necesidad de cumplir con las expectativas impuestas por la sociedad y el deseo innato de encontrar autenticidad y realización personal.

Ilustración 8 Mis dos caras, Camilo Ramos, 2019.

En cada trazo de esta narrativa, se desvela la complejidad de los conflictos internos, los cuales son exacerbados por el peso de las normas sociales y la falta de comprensión hacia las luchas individuales. A través de esta obra, se revela el tormento silencioso de aquellos que se ven atrapados en la telaraña de las expectativas ajenas, buscando desesperadamente una voz propia en medio del estruendo de las opiniones de terceros. En última instancia, esta obra invita a reflexionar sobre la importancia de cultivar un ambiente de comprensión y empatía, donde cada individuo pueda encontrar el espacio para ser auténtico sin temor al juicio o la condena, y donde el valor del ser humano no se mida por su capacidad de ajustarse a los moldes preestablecidos, sino por su capacidad de mantenerse fiel a sí mismo en medio de la adversidad. En esta obra se realiza en yeso, esqueleto en malla metálica, base de madera. Así mismo; se ha tenido la oportunidad de ser expuesta en la biblioteca de la universidad Santo Tomas CRAI Bogotá, y Museo Antonio Nariño del municipio de Villa de Leyva, Boyacá, con el colectivo 52 9/62 como se evidencia en las siguientes ilustraciones.

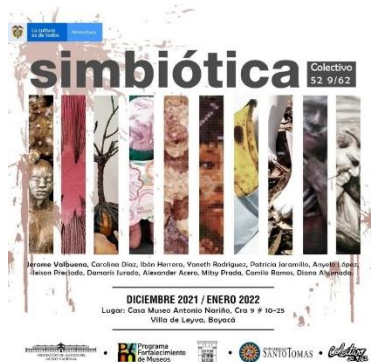

Ilustración 9 Pieza promocional, exposición Villa de Leyva, 2021

La pieza hace parte de la exposición Simbiótica, desarrollada en diciembre de 2021 hasta enero de 2022, donde el colectivo destaca las obras piezas de los futuros licenciados y artistas de la Universidad Santo Tomas.

Ilustración 10 Espacio expositivo, Museo Antonio Nariño, 2021

Trato de engranar

En el vasto lienzo de la experiencia humana, esta obra de arte se erige como un reflejo detallado de los desafíos y las complejidades inherentes a la travesía de la vida adulta. Cada fotografía, meticulosamente seleccionada y capturada, desvela un aspecto distinto de esta compleja travesía, desde los retos profesionales en el ámbito laboral hasta los altibajos emocionales en el terreno amoroso. A través de la lente del artista, se revela un panorama multifacético de la

existencia, donde cada imagen es una ventana hacia un mundo interior rico en matices y contradicciones.

Ilustración 11 Trato de engranar, Camilo Ramos, 2023

Estas imágenes no solo capturan momentos específicos de la vida del protagonista, sino que también transmiten un mensaje universal sobre la lucha interna entre los sueños y las realidades, la fragilidad de las relaciones humanas y la búsqueda constante de seguridad y estabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Cada fotografía es como una ventana abierta hacia el alma del individuo, revelando sus más profundos anhelos, temores y aspiraciones. A través de la composición visual y la elección de los sujetos, se construye un relato que trasciende lo personal para abrazar lo universal, permitiendo que cada espectador encuentre eco de sus propias experiencias y emociones en cada imagen.

Ilustración 12 detalles visuales de los elementos de la obra, trato de engranar, 2023

En este sentido, estas fotografías y colores no son solo testimonios individuales, sino que se convierten en un espejo en el que cada uno puede reflejarse, reconociendo en ellas las luchas y

los triunfos que conforman la travesía de la vida. La fragilidad de las relaciones humanas se hace evidente en cada gesto, cada mirada, cada contacto, recordándonos la importancia de la conexión humana en un mundo cada vez más marcado por la distancia y la desconexión. Y en medio de esta búsqueda constante de seguridad y estabilidad, las imágenes también nos recuerdan la inevitable presencia de la incertidumbre acompañado por los ojos y labios maltrechos asemejándose a vulvas, como una sombra que acecha en cada esquina, recordándonos la fragilidad de nuestra existencia y la impermanencia⁵ de nuestras certezas, y el hedonismo del placer. En última instancia, esta obra nos invita a contemplar la complejidad de la experiencia humana en toda su amplitud y profundidad, desafiándonos a explorar nuestros propios límites y a encontrar significado en medio del caos y la incertidumbre. Esta pieza se elabora en madera y fotografía editada desde editores de imagen el cual permite el cambio de tonos, basándose en la rueda de equitimer⁶ y en la técnica del collage, se ha tenido la oportunidad de ser expuesta en la biblioteca de la universidad Santo Tomas CRAI Bogotá en el año 2024.

¡Abre!

Sumergiéndose en los recuerdos de la infancia, el artista nos guía a través de un viaje íntimo y conmovedor en su última obra, titulada "Abre". Esta obra, más que un simple ensamble, es un profundo homenaje a las experiencias y los miedos nocturnos que marcaron su juventud en el hogar familiar. A través de esta obra, se despliega un relato visual que aborda temas universales como la influencia de la religión, el amor familiar y las dificultades emocionales que acompañan el crecimiento e incluso se revela cómo la crianza bajo la influencia de ideas religiosas marcadas, el amor de la abuela y las agresiones del abuelo, empezaron a generar una fisura en sus relaciones con los demás. Se muestra cómo los ojos críticos de quienes lo rodeaban, junto con la pérdida de fe católica, coincidieron con el refugio encontrado en la pintura y la música. En la actualidad, este trabajo recuerda cómo las pesadillas fueron disminuyendo gracias a objetos que le recordaban la presencia reconfortante de su abuela. Este ejercicio artístico es complejo, ya que refleja cómo la

⁵ La impermanencia es un concepto filosófico que se refiere a la idea de que todo cambia y nada permanece igual en ningún momento. Es un concepto abordado en diversas religiones y filosofías, como el budismo y el hinduismo

⁶ La rueda de la vida es una herramienta visual de autodiagnóstico que ayuda a las personas a observar de manera gráfica cada una de las áreas de su vida. La ley de la impermanencia es una ley universal que establece que nada en el universo es permanente, todo está en constante cambio y movimiento

infancia moldea de manera duradera la vida adulta, y evidencia lo complicado que puede ser transitar por la adultez.

Ilustración 13; Abre! parte frontal, Camilo Ramos 2023

En definitiva, "Abre" no solo es una pieza que complementa la presente investigación, sino también un testimonio poderoso de cómo los traumas y las alegrías de la infancia moldean nuestro camino hacia la edad adulta. En cada trazo y cada elemento simbólico, se revela la complejidad de la experiencia humana y se nos invita a reflexionar sobre la importancia de confrontar y sanar las heridas del pasado para construir un futuro más pleno y auténtico. A través de esta obra, se despliega un paisaje emocional que evoca no solo los recuerdos, sino también las emociones y las sensaciones que marcaron esa etapa crucial de la vida. Cada detalle cuidadosamente seleccionado, desde los colores hasta los objetos representados, nos transporta a un mundo de significado y simbolismo que trasciende lo puramente estético.

Ilustración 14; Abre! parte interna, Camilo Ramos 2023

En cada imagen, se entreteteje una narrativa compleja que habla de la fragilidad y la resistencia del espíritu humano, de la capacidad de transformar el dolor en fuerza y de encontrar belleza incluso en las experiencias más difíciles. Las sombras del pasado se mezclan con la luz del presente, recordándonos que el proceso de sanación y crecimiento nunca es lineal, pero que cada paso hacia adelante nos acerca un poco más a la plenitud y la autenticidad que buscamos.

Ilustración 15; Abre! parte superior, Camilo Ramos 2023

Así, "Abre" se convierte en un espejo en el que podemos contemplar nuestras propias cicatrices, y en una guía que nos orienta en el camino hacia la aceptación y el perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Esta obra nos desafía a explorar las profundidades de nuestro ser, a confrontar nuestras verdades más difíciles y a abrazar con valentía el proceso de

crecimiento y transformación que nos define como seres humanos. En última instancia, nos recuerda que cada experiencia, por dolorosa que sea, tiene el poder de darnos forma y de abrirnos las puertas hacia un futuro más luminoso y pleno de posibilidades. Esta obra se elabora con madera, resina, yeso y fotografía, se ha tenido la oportunidad de ser expuesta en la biblioteca de la universidad Santo Tomas CRAI Bogotá en el año 2024

Ilustración 16 Pieza promocional, exposición textus, 2024⁷

⁷ Exposición final, espacio colaborativo entre docente y estudiantes participantes del colectivo

Referencias

- Beksinski, Z. (2005). Zdzislaw Beksinski - The Art of the Tenebrous. Morpheus International.
- Breton, A (2001). Manifiestos del surrealismo. Recuperado: <https://static1.squarespace.com/static/556f539fe4b0c8c104205021/t/57f400293e00be286e59cf10/1475608661976/Andr%C3%A9+Breton-Primer+Manifiesto+del+surrealismo+2.pdf>
- Ceron, I (2018). Arte da vida a pesadillas humanas. Recuperado: <https://www.laopinion.com.co/cultura/arte-da-vida-pesadillas-humanas>
- Chus. (2008). El surrealismo. Recuperado el 7 de mayo de 2023, de <https://arte.laguia2000.com/>
- Cooper, A. (1975). Welcome to my nightmare. Warner Bros.
- Delaney, M. V. & Delaney, M. (1995). El mensaje de los sueños. Barcelona: Círculo de Lectores, S.A.
- Dios nos habla hoy. (2001). Consejo episcopal latinoamericano (Trabajo original publicado en 2001)
- Ernst, M. (2005). Max Ernst. Taschen.
- Freud, S. (2021). La interpretación de los sueños (volumen III, ensayo XVII). Madrid: Biblioteca Nueva.
- Freud, S. (2020). Beyond the pleasure principle. International Psycho-Analytical Press.
- Jones, A. (2018). The Grotesque in Surrealism. International Journal of Art and Art History, 6(2), 75-84.

Guzmán, E., & Méndez, M. (2018). Significado de los sueños en la cultura maya: Una revisión teórica. *Revista de Neurología*, 66(8), 233-238.

<https://doi.org/10.33588/rn.6608.2018133>

Guzmán, M. A., & Méndez, M. A. (2014). *La investigación científica en psicología*. México: Pearson.

Jung, C. G. (1952/1968). *Symbols of transformation* (R. F. C. Hull, Trans.). Princeton University Press.

Jung, C. G. (2009). *Libro rojo*. editorial W. W. Norton & Company

Kandinsky, V. (1952). *De lo espiritual en el arte*. Barcelona: Editorial Labor.

Kundera, M. (1984). *The unbearable lightness of being*. Harper & Row.

Lacarra, S. (2018). *Escultura un medio del mundo onírico*. Buenos Aires: Editorial del Autor.

Llinares, J. B. (1999). Arte e identidad. En torno a la obra del artista Alfred Kubin. *Identidad humana y fin de milenio, Théma TA*, 439-446.

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. (s.f.). ¿Qué es Investigación y Creación? Recuperado de <https://minciencias.gov.co/investigacion-creacion/ques-es-ic>

Muro, J. A. (2008). Música y artes plásticas. *Sonograma*, 24. <http://www.sonograma.org>

Planas, J. C. (2010). *Frente al reto de la investigación artística. Algunas consideraciones*. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Routio, P. (2006). *Primero simposio internacional de estudios visuales "Producción como investigación"*. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León.

Smith, J. (2022). El papel de los sueños en el movimiento de izquierda y el arte. *Revista de Estudios Sociales y Artísticos*, 15(2), 45-62. <https://doi.org/10.1234/resa.2022.15.2.45>

Sokolowska, B. (2004). Zdzislaw Beksinski's Paintings of the "Fantastic Period" as an Expression of Early Childhood Experience. *Creativity Research Journal*, 16(3), 319-328. <https://doi.org/10.1080/10400410409534550>

