

UNIVERSIDAD NACIONAL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y EXTENSIÓN ARTÍSTICA
ESCUELA DE ARTE Y COMUNICACIÓN VISUAL

“Anæstæsia”

“Propuesta pictórica sobre los miedos dentro del entorno familiar”

Trabajo Final de Graduación. Modalidad Evento Especializado, para optar por el grado de Licenciatura en Arte y Comunicación Visual con énfasis en Pintura.

Presentado por

Catherine Tatiana Arce López

Cárbnet: 103992

Cédula: 1-1516-0668

Tribunal Examinador

M.SC. José Pablo Solís B., en sustitución del Decano CIDEA

Lic. Alejandro Sánchez R., en sustitución del Director EACV

Lic. Robert Rodríguez D., Tutor

Universidad Nacional, Museo Histórico Cultural Juan Santamaría en Alajuela

2017

Capitulos	Introduccion	
Capitulo 1	1.Tema – Justificación del tema de investigacion	4 pág.
	2.Formulación del problema	6 pág.
	3.Justificación del problema de investigacion	6 pág.
	4. Estado de la cuestión (antecedentes)	8 pág.
	5. Objetivos generales y especificos	19 pág.
Capitulo 2	Ejes temáticos del Marco Teórico	19
	1.Miedos	20 pág.
	2.Sueños	22 pág.
	3. Imágenes producidas en los sueños	23 pág.
	4.Aprendizaje Vicario u observacional	24 pág.
Capitulo 3	Bitacora	30
	Introducción	31 pág.
	Proceso creativo	32 pág.
	Resolución Técnica de la propuesta	33 pág.
	Operación de lectura	35 pág.
	Definición de Imagen	36 pág.
	Citación y referencialidad artística y extraartística	37 pág.
	Analisis del Emisor	38 pág.
	Analisis del Receptor	41 pág.
Capitulo 4	Análisis de las piezas	41
	Indice de la propuesta en tres apartados	41 pág.
	Resolución Estético Formal	c/u
	Análisis iconográfico	c/u
	Analisis plastico	c/u
	Intencion de autor/articulacion discursiva	c/u
	Bibliografia consultada	84 pág.
	Anexos	87 pág.

Capitulos	Introduccion	
Capitulo 1	Miedos a los animales y fobias	41
	Espejo	43 pág.
	El grito de Papalotl	46 pág.
	Al Asecho	48 pág.
	Aracnofobia	50 pág.
	Entre Ratas	51 pág.
	Caída al vacío	53 pág.
	Coulrofobia o Payaso	55 pág.
	Belonefobia o vacuna	56 pág.
	Enjambre	57 pág.
Capitulo 2	Miedo a los daños físicos	60
	El fantasma del Espejo	60 pág.
	Estrangulamiento	63 pág.
	La persecución	65 pág.
	Ascender de la montaña de los sueños	67 pág.
	La tormenta	69 pág.
Capitulo 3	Miedo a la separación	70
	Mi querido Henry	71 pág.
	La sombra	73 pág.
	Danza de las pasionarias	76 pág.
	Penumbra	77 pág.
	Quien la marioneta y cual ventrílocuo	79 pág.
	Procesión de la Anæstæsia	81 pág.

Título: Propuesta pictórica sobre los miedos dentro del entorno familiar”

Capítulo I

Presentación del tema

Pretende desarrollarse una propuesta pictórica que apela a conceptos, tales como los miedos, los sueños, aprendizaje observacional, ambos muy vinculados a otras disciplinas, tales como psicología, biología e historia, esto para comprender el impacto que tiene el miedo en los sueños y en nuestra sociedad, visto desde perspectivas de diferentes teóricos, artistas, escritores, psicólogos y artículos de web y libros, con el objetivo de permitir desarrollar una propuesta pictórica que los plasme y muestre dicha realidad.

Desde el comienzo de la Humanidad, el miedo ha sido un factor determinante como una emoción asociada a la preservación y sobrevivencia, el miedo visto desde lo fisiológico y biológico determina los sueños; por lo tanto, se da una necesidad por parte del sujeto que por medio de los miedos que impactan en su entorno familiar, el hecho de retomarlos y ratificarlos por medio de una propuesta pictórica, pretende develar lo que pasa a su alrededor -el cómo de un micro entorno (entorno inmediato natal) pasa un macro entorno (sociedad, país) que se ve afectado por el temor que ignora y que le persigue para toda su vida, desde el miedo natural innato hacia miedo construido, por lo tanto se deja en claro de que el miedo es algo innato por herencia genética y, además, se construye a partir del aprendizaje o la memorización de patrones o comportamientos vistos desde la imitación y la observación de nuestros padres.

La propuesta plástica pretende hacer una reflexión, dando a conocer el impacto que ejerce el miedo en los sujetos, incitándoles terror y violencia, desde lo que se ve y

da terror, también aquello que dicen que debo temer y verlo como una verdad absoluta, perturbando así nuestra realidad y nuestros sueños.

El miedo, por lo tanto, es un aprendizaje consciente e inconsciente, que se reproducen en la familia a partir de la observación y la mimesis, para después proyectarse de manera distorsionada o confusa en nuestros sueños. Los sueños nos ayudan a dar con ellos y conocerlos, el interpretarlos nos dice que los ocasiona y nos ayuda de alguna manera a solucionarlos; la propuesta pictórica a la hora de transferirlos o transmutarlos ayuda a apartarse, definitivamente, de ellos, se da un despegue de aquello que causa miedo o temor y los connota de algo fantástico o irreal, creando una perspectiva diferente de la que ya tienen.

En la actualidad, se da una necesidad colectiva que ha ido creciendo, paulatinamente, la cual fomenta un gusto y curiosidad, por aquello que causa temor, dolor y angustia, estamos frente a una sociedad masoquista, quizás, o una sociedad que sacia sus instintos de sobrevivencia, fomentando el temor en los otros, ¿Quién está por encima de quién?, esto es una sociedad de supervivencia, como el miedo de los animales propiciado por sus instintos (mecanismos de defensa).

El sueño trabaja como una herramienta de autodefensa, cuyo objetivo se centra en dar a conocer esos miedos hereditarios, que perturban cuando se está despierto y ejerce tal influencia que se transmiten en nuestros sueños impidiéndonos vivir, hasta sacarlos.

El sueño al igual que el miedo se viene dando desde el comienzo de la humanidad, nada más que su perspectiva ha ido cambiando según los interés de cada individuo, desde Mesopotamia, el sueño era visto como una herramienta de predicción y premonición para cambiar el futuro, con la llegada de la Psicología los sueños eran una herramienta para tratar enfermedades psicológicas o enfermedades sexuales que se ocultaban en el inconsciente de cada individuo, hoy, en la actualidad, sirve como una herramienta para auto conocerse y solucionar aquello oculto que le causa temor y no lo deja vivir libremente, véalo como una manera de salir o querer cambiar la realidad la cual vive y se niega vivir.

La importancia de develar los miedos, es para generar una propuesta que reflexione sobre el impacto del miedo, que se da a partir de las concepciones y creencias de mi familia.

Estos miedos, también me permiten reconstruir imágenes bajo tres tipos de realidades: la realidad despierta, la realidad del sueño y la realidad interpretativa, permitiéndome no solo ser un instrumento sensorial y transcriptor, sino un testigo, afectado y por ende creador.

A mi parecer, la propuesta debe hablar sobre lo que usted mejor conoce, por eso me pareció importante, además que socializo la mayor parte del tiempo, con mi familia, ver en los miedos heredados en mi familia un tema; además porque son gracias a ellos, que aprendí desde mi infancia reconocerlos, además que la infancia es la primer etapa de la vida, en donde se descubren esos miedos, que influyen en la vida del sujeto desde su infancia hasta su muerte.

IV. Formulación del problema de investigación

¿Cómo generar una propuesta pictórica que utilice las imágenes producidas en los sueños como recurso para reflexionar sobre los miedos en la familia?

V. Justificación del problema de investigación

El siguiente proyecto de investigación pretende desarrollar una propuesta pictórica, que busca reflexionar sobre el impacto que tiene la herencia del miedo en el entorno familiar, el miedo visto como un aprendizaje observacional o vicario heredado por el entorno familiar, de generación en generación, cuyo grado de influencia e intensidad, repercute en los sueños del sujeto, por lo tanto, quiere plantearse una reflexión, mostrando que dicha realidad producto del miedo, es solo una ilusión o fantasía, esto por medio de la creación de otra imagen de la realidad ajena a la que tiene.

La necesidad de representar o expresar la imagen dada por los sueños, es un tema muy recurrente desde Egipto, visto desde un sentido premonitorio e inclusive en la época contemporánea con un sentido más enfocado en dar a conocer su interior o lo

oculto en los sueños, por eso es importante el retorno de la imagen olvidada por la represión, dado que esta es el fundamento principal del sueño.

Con lo que respecta al aporte en la pintura pretende transmutarse la imagen del sueño para después dramatizarla en una imagen pictórica que extrae ese miedo visto desde la realidad y la imagen sueño; por lo tanto, se deja en claro de que la función pictórica juega un papel de promotor, de que esa manifestación salga a la luz, con el objetivo de clarificar y plasmar esa imagen producto del sueño de manera hiperbolizada e ilusoria, por otra parte, dichas imágenes oníricas no reproduce el objeto en su totalidad, sino que lo representado se reconstruye a partir de lo soñado, lo interpretado (escritura)-lo plasmado (pensamiento consciente), además se le da la atención a detalles como el relato del sueño en otras palabras, lo que sucede dentro de él.

La imagen onírica recurre a metáforas o símbolos, que evidencien esos miedos, producto de la realidad heredada por el entorno familiar, a partir de la observación y mimesis, con ello, quiere dar a entender que los miedos son aprendidos.

La imagen oculta, permite descifrar el enigma de eso que perturba y parece de importancia mostrar esas imágenes que muestran diversos miedos en la familia, porque a cómo según **Joan Ferrés** en su apartado sobre “...la metáfora de la vacuna: La emotividad como virus” hace mención que la única manera de combatir un mal es empleando su propio mal¹; por lo tanto, la única manera para reflexionar sobre el impacto que tiene la herencia del miedo, es mostrando otra vez ese miedo, que se hereda de padres a hijos y el cual deviene de un aprendizaje consciente o inconsciente, vicario u observacional, y es por medio de la expresión que se intenta entender y reflexionar, con el objetivo de desligarse de esa realidad que le tocó vivir, creando otra realidad o imagen de ese miedo que muestre que ese miedo es fantasía y es irreal.

Dentro de mis presunciones es exponer imágenes oníricas, en donde muestre una percepción distorsionada y fragmentada de la realidad, determinada por lo simbólico y el lenguaje onírico, con esto lo que quiere darse a entender es como a partir del inconsciente, al transmutarlo a una pintura, ya estoy automáticamente distorsionándolo,

porque no es lo mismo la realidad del sueño, a como yo lo percibo después durante mi estadía despierta.

Los miedos que percibo en mi entorno familiar y se proyectan mis sueños, se ven intervenidos por factores o agentes externos como la genética, lo biológico y lo ambiental, tales como (la herencia, aprendizaje vicario u observacional), además de la tanta imagen masiva que fomenta el miedo, el sujeto desarrolla apatía y es a partir de esta que se da una búsqueda por parte del sujeto del desligue de esa realidad a la que pertenece, en donde el sueño interviene como mecanismo de defensa y ocupa salir por medio de la expresión en este caso pintura.

Hoy en día, los individuos buscan otras realidades ajenas, ya que están disconformes con la vida y ocupan de distracción mental, la necesidad de apelar al entorno familiar radica es que esos miedos se ven influidos por el entorno que le ha tocado vivir al sujeto, con ello, la situación familiar en la que creció y entendió lo que son los miedos y es a partir de esta que comprende el concepto de miedo. Por lo tanto, según el sitio web Psicodiagnosis, sobre los Miedos infantiles menciona que algunos estudios han demostrado que los padres con tendencia a ser miedosos y con más trastornos de ansiedad suelen tener hijos con miedos o ansiedad, en mayor proporción que los padres “normales”.²

VI. Estado de la cuestión

Los textos consultados para nuestra investigación, pretende clarificar por medio de argumentos dados y aportados por diferentes teóricos, autores, psicólogos, escritores y artistas, desarrollar y analizar los siguientes conceptos que se desarrollarán en el marco teórico más adelante, tales como: miedo, aprendizaje vicario- observacional en el entorno familiar, sueño, imágenes producidas en los sueños, esto con el objetivo de plantear por qué se da el interés de retomar los miedos en el entorno familiar a partir de las experiencias en los sueños y como construir a partir de los mismos una propuesta

pictórica que los fundamente y represente de manera visual. Para ello, se decidió subdividir el estado de la cuestión en tres enfoques:

1. El primer apartado comprenderá propiamente el **estado de la cuestión**, este se enfoca prioritariamente en la búsqueda de contenidos teóricos (artículos, libros etc.) que fundamenten el miedo y el sueño, a partir de las diversas variables dadas en la temática y en el problema de investigación.

Se subdivide en torno a tres conceptos mostrados, según su grado de importancia en donde se encuentran el miedo, el sueño, las imágenes producto de los sueños y aprendizaje observacional o vicario.

2. El segundo apartado indaga en el **estado de conocimiento**, que pretende recopilar el estado actual de los conocimientos en ese campo, conocer los últimos avances significativos al respecto y los puntos de vista sobre este.

3. El tercer apartado comprenderá los **antecedentes** a nivel de artistas que han retomado dichas temáticas.

1. A. Miedo

Con lo que respecta al artículo de la **Revista National Geographic**, la intención en retomarlo deviene del cómo el miedo impacta de manera significativa en el entorno del individuo, pero visto desde el contexto biológico como la lucha existencial por la sobrevivencia del hombre frente a su entorno.

Según **Enrique González Duro** en su libro "*Biografía del miedo: los temores en la sociedad contemporánea*" retoma al historiador francés **Jean Delumeau** en su libro "El miedo en Occidente" para establecer el poder que ejerce el miedo en nuestra contemporaneidad que repercute en nuestro contexto de manera permanente y recurrente y determina nuestra realidad, obligándonos a reaccionar, por eso busca en la expresión una salida ante la falta de seguridad, esto es propiciado por factores de nuestro entorno y contexto.

En **Amaya Terrón** parte de la perspectiva de la psicología desde el artículo “*Miedos y Fobias*” del artículo me interesa, el como el miedo es una lucha existencial y su intensidad es tal que se proyecta en nuestros sueños.

1. A. Sueño

En el caso de **Sigmund Freud** parte de la perspectiva del psicoanálisis desde el escrito “XXXV El poeta y los sueños diurnos” en 1907-1908, en el caso de Freud aporta que el sueño ocupa de la imagen onírica y de la narración dada cuando se está despierto, esto con el objetivo de representarlo y descifrarlo, por eso es importante retornar a la imagen olvidada, porque es esta la que produce ese miedo o trauma y lo manda al inconsciente para que uno la saque y la arme como un rompecabezas.

En el caso de **Sigmund Freud**, visto desde la perspectiva de A. Akoun, G. Gatien, M. y F. Gauquelin, G. Veraldi en el libro “*El inconsciente pro y contra*”, parte de la perspectiva del psicoanálisis desde el escrito “*Teoría Freudiana del sueño*” establece que hay tres mecanismos para comprender el sueño: la condensación, el desplazamiento y la dramatización, este aporta el por qué la necesidad de usar la imagen del sueño, en lugar de la imagen dada directa de la realidad, esto se da, porque la imagen del sueño da curiosidad, ya que la misma se oculta y se deforma, por lo que la hace mucho más interesante y aboga por un contenido que mezcla lo real -con lo irreal- con lo que se cree, estas tres teorías de la condensación, el desplazamiento y la dramatización, me aportan más en la linealidad del proceso creativo, lo que tengo que hacer para llegar a desarrollar la propuesta pictórica, ahora estas teorías se plantean desde un sentido más psicológico, lo cual no me interesa, pero yo las interpreto desde mi formación pictórica para explicar dicho proceso técnico que se desarrollará más adelante en el apartado de bitácora.

1. **Joan Ferrés i Prats** “Educar en una cultura del espectáculo”, apartado “*la metáfora de la vacuna: la emotividad como virus*”, págs. 127-128

2. **Psicodiagnosis.es**, Especialistas en Psicología Infantil y Juvenil. (2016) *Miedos infantiles*, descargado 15 de marzo del 2016 de <http://psicodiagnosis.es/areageneral/ciclo-evolutivo/los-miedos-infantiles/index.php> apartado 4 sobre posible origen de los miedos.

3. **González, Duro, Enrique**. (2007) “Biografía del miedo: los temores en la sociedad contemporánea”. Ed. Debate, *op, cit.*, pág.6, citando a *Jean Delumeau*; recuperado el 27 de abril del 2016 de <http://escuni.odilogb.es/jopac/images/118057.pdf?descargar=S>.

1. A. Imagen del sueño

Daniel Malpartida en su artículo *“Historia y fundamentos de la Psicoterapia psicoanalítica a Través del Arte (Parte 1)”* retoma a **Freud** para explicar el concepto de fantasía de la siguiente manera *“...toma ciertamente partes de la memoria de la vida despierta, pero construye con ellos algo diferente de las formaciones de la vigilia, y se muestra en un sueño tanto reproductiva como productiva. Muestra una predilección por lo desmesurado, exagerado y monstruoso: pero al mismo tiempo (...) revela sutilmente estímulos psíquicos que determinan nuestro estado anímico y a efectos agitadores, transformando instantáneamente la vida interior en imágenes plásticas exteriores.”*⁴

Dicho lo anterior, por Malpartida deja claro de que la imagen producida en sueños es una fantasía y que la misma se forma a partir de agentes externos a los sueños, en donde une el lenguaje consciente (realidad) y el lenguaje inconsciente (sueño), dichos sueños gustan de representar miedos o cosas exageradas vistas en la realidad y las representa metafóricamente en los sueños, la recopilación de dichas imágenes que es la unión de dos mundos que ocupan salir y lo hacen por medio de la transferencia en este caso por medio de la pintura.

VI.B Estado del conocimiento.

1. B. Miedo

Según **Joanna Bourke** en su entrevista *“Hoy tenemos tanto miedo como en la Edad Media, y más que el siglo XIX?”,* aporta lo que se vive hoy en día en nuestro contexto y el impacto que tiene el miedo en la sociedad contemporánea, solamente que la perspectiva se vincula a una sociedad que no posee ejército, que recae en una sociedad que se hizo complaciente, y no poseen una actitud de crítica o de posición con lo tenían en la época de Guerras, que tenían que escoger vivir o morir, el miedo ha cambiado y depende de las ideologías que tenga cada persona y qué cantidad de miedo posea el sujeto y como lo enfrente.

Según **Joanna Bourke** en su entrevista *“Hoy tenemos tanto miedo como en la Edad Media, y más que el siglo XIX?”* dice el cómo se articulan los miedos personales

que a pesar de que devengan de lo más personal poseen una dimensión social, vinculada a partir de lo que se observa o interactúa con la familia o un grupo determinado. No obstante, también menciona que dejan de ser personales una vez que estos miedos alcanzan una dimensión social mediante la proyección, manipulación o gestionándolos para que provoquen dicho impacto en la sociedad.⁵

Por lo tanto, dicho lo anterior por Bourke me aporta que los miedos poseen por sí mismos una condición social que permite manipularlos y, por lo tanto, no son de todo personales, pierden su carácter a la hora de colocarlos o plasmarlos en una sociedad.

Según **Enrique González Duro** en su libro sobre "*Biografía del miedo: los temores en la sociedad contemporánea*" cita al historiador francés **Jean Delumeau** para acentuar al igual que **Bourke** el decaimiento de la sociedad y re enfatizar sobre que, en la actualidad, el miedo posee un mayor impacto que en la antigüedad o en épocas anteriores, haciéndonos muchas más incrédulos y vulnerables esto se evidencia en una serie de redes en donde muestra la sociedad traumatizada por la peste, las guerras, las disputas religiosas y la inseguridad permanente, y analiza la instrumentalización del terror, sobre todo, por parte de la Iglesia.

Este ensayo matiza la imagen, a veces, idealizada del Renacimiento y desvela el impacto mucho mayor que posee el miedo en nuestra actualidad, que se ve evidenciado en un presente inconstante y temeroso de no ver un mañana, pesadillas de nuestro pasado y presente, a raíz de la necesidad de seguridad que caracteriza a la sociedad contemporánea.

4. **Malpartida, Daniel**. "Historia y fundamentos de la Psicoterapia psicoanalítica a través del Arte (Parte I)", apartado las Teorías oníricas, pág. 11, retoma el Libro de Freud, Sigmund. (1931) *La interpretación de los sueños*. Biblioteca Nueva, Viena, pag.399.

5. **Antón, Jacinto** (2006) "Hoy tenemos tanto miedo como en la edad media y más que en el siglo XIX". Barcelona: ediciones El País S. L. de España.

6. **Marinovic, Mimi**. (1995) "Presencia del sueño en el arte latinoamericano", recuperado de http://estetica.uc.cl/images/stories/Aisthesis1/Aisthesis28/presencia%20del%20sueo%20en%20el%20arte%20de%20latinoamerica_mimi%20marinovic.pdf

2. B. Sueño

En el caso de **Gustavus Hindman Miller** parte de la perspectiva de escritor autodidacta en su escrito “10 000 sueños interpretados” aporta el cómo los sueños ocupan de un lenguaje externo dado para interpretarlos a partir de símbolos y metáforas.

3. B. Relatos del sueño o Imagen del sueño

Según **Mimí Marinovic** en su escrito “*Presencia del sueño en el arte de Latinoamérica*”, realiza estudios sobre la necesidad de los artistas latinoamericanos por realizar sus obras a partir de sus relatos concebidos durante el sueño o han surgido de un proceso que los transfiere de la realidad externa.

Dicho lo anterior por Marinovic, hay una necesidad por mostrar esas imágenes oníricas que tienen vínculos o enlaces entre la existencia subjetiva y mental, la existencia objetiva como las del arte y las fuentes que las originan.

En otras palabras, esto constataría tres tipos de representaciones aquellas imágenes interpretadas en los sueños, la representación subjetiva o el uso que se le da dicha imagen desde la interpretación y la representación metodológica, material y física en la pintura.

Para **Freud** el arte y el sueño van de la mano, ya que según **Marinovic** *“El origen del fenómeno onírico es el mismo del arte. Están determinados por conflictos inconscientes no resueltos, análogos a los que provocan los síntomas neuróticos. (...) El soñador crea en la ensoñación diurna un mundo diferente al real, que le brinda satisfacción ilusoria y disminuye la tensión instintiva; mientras que el artista, a diferencia del soñador, logra reconciliar el principio de la realidad con el principio del placer. Por medio de su talento transforma sus fantasías en obras apreciables para otros.”*⁶

En otras palabras ambos se ven afectados por factores externos y ambos buscan tener la gratificación o sacar aquello que los angustia.

4. B. Aprendizaje vicario-observacional

Según **Enrique Echeburúa Odriozola** en su libro *“Trastornos de ansiedad en la infancia”*, habla sobre el aprendizaje vicario-observacional, desde una perspectiva más psicológica, creía que el miedo deviene de factores de índole genético, biológicos y que su mantenimiento deviene producto de su entorno o factor ambiental, también que era una forma de aprendizaje la cual se ve influida por el comportamiento y la experiencia de un sujeto, a partir de la observación indirecta o directa de dicho miedo, el cual él consideraba un trastorno de ansiedad.

Según **Elena Bellver** en su artículo Aprendizaje vicario sobre **Albert Bandura**, habla sobre la imitación a partir de comportamientos que motiven ser observados, por lo tanto, la combinación de factores sociales (del entorno) y psicológicos que influyen en la conducta, esto aporta, porque se deja en claro que el miedo se aprende y consta de cuatro procesos: la atención, la retención, la reproducción y la motivación, por lo consiguiente, es un proceso que se aprende a partir de lo visto en el entorno familiar, que repercute en la conducta de manera abrasiva perturbando al sujeto hasta en sus sueños.

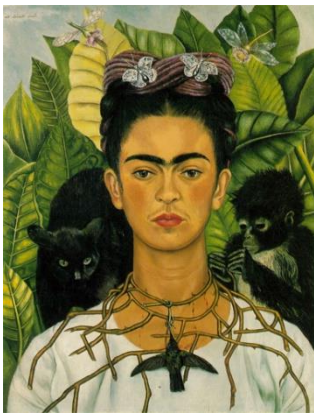
Según **Joan Ferrés i Prats** en su libro sobre Educar en una cultura del espectáculo en el apartado sobre **la metáfora de la vacuna: la emotividad como virus**, habla sobre la metáfora de la vacuna como cura y veneno, a partir de la conciliación de contrarios, puede encontrarse la conciliación y la integración, desde una perspectiva más enfocada a la crítica social desde que ella engendra males que ella misma provoca, esto aporta de manera en que responde, porque la necesidad de emplear imágenes que recurren al mismo problema, de manera cíclica.

VI.C. Antecedentes

Abro, además, un apartado que hace mención del como el miedo o las experiencias durante la vigilia repercuten en la construcción de un mundo imaginario por parte de varios artistas a la hora de realizar su hecho pictórico.

Entre los artistas que han abarcado la temática de los miedos desde sus experiencias personales apelando a una imagen que remite a una realidad fantasía o de ensueño, se encuentran:

Magdalena Carmen Frida Kahlo; Coyoacán, México, 1907 - id., 1954) Frida Kahlo aporta el cómo a partir de una imagen que habla sobre su realidad no deja de poseer un carácter fantasioso de ensueño, profundamente metafórica al mismo tiempo, derivada de su exaltada sensibilidad y de varios acontecimientos que marcaron su vida, en especial de sus miedos y preocupaciones.

La producción de la artista es un claro ejemplo del cómo la pintura es un instrumento con el que se exorciza la angustia de una realidad hostil. El signo trágico de su existencia, marcada por la lucha contra la enfermedad, su infertilidad, una pintura que abarca dos perspectivas de forma de soberbia la colisión entre su ansia de felicidad y la insistente amenaza de su destrucción, a la vez, que conjuraba la dualidad irreductible entre los sueños (de amor, de hijos) y la realidad (dolor e impotencia).

Me interesa Frida Kahlo, el cómo implementa la pintura autorretrato, como una manera de registro histórico de aquello que la perturbaba y que ocupaba salir, el hablar de sí misma a partir de sus miedos o acontecimientos anecdóticos de su realidad de su entorno familiar y extra familiar, pero de una manera que cruza la ambigüedad de la realidad onírica del surrealismo dada la representación vrs con la realidad de su vida mediante el reflejo de su dolor y sus miedos transmutándola a la pintura.

Dino Valls (Zaragoza, 1959)

Este artista se considera el artista de los horrores. Este artista me aporta el cómo entender el impacto del miedo en los individuos desde una manera no vinculado a lo sexual, sino de las fobias, traumas, a partir del uso de una figuración que muestra

vulnerabilidad, fragilidad, las miradas frías y turbias, sentimientos perturbadores que pueblan sus retablos. Su figuración provoca fascinación, rechazo, te inquieta o te hiere. En sus lienzos, domina el cuerpo femenino, pero también el dolor, la patología física y mental, y una atmósfera que igual recuerda a Rembrandt, a Paul Delvaux o René Magritte.

"Sigilla", óleo sobre tabla, 55 x 40 cm, 2011, Dino Valls.

"Mi pintura sirve para aportar oscuridad, inquietud, tormento. Lo que hago como artista es ahondar en la parte más oscura y más desconocida del ser humano. Mi pintura vendría a ser una manera de manchar lo blanco". **Dino Valls**

De Dino Valls me interesa el cómo por medio de la temática del miedo o del horror, provoca escenarios fríos dramáticos, en donde conducen al desasosiego o perturbación en la vista del espectador.

Salvador Dalí

"Cisnes reflejan elefantes" (1937)

Salvador Felipe Jacinto Dalí; Figueres

Dalí creó una pintura absolutamente personal y profundamente metafórica al mismo tiempo, ya que desarrolla una terminología propia de signos y símbolos, derivada de su exaltada sensibilidad y de varios acontecimientos que marcaron su vida al igual que Frida.

La pintura de Dalí fue inspirado por las obras neoclásicas de Pablo Picasso, estas marcaron el estilo de Dalí por una pintura fotorrealista, en donde tomaba ciertos elementos de movimientos artísticos de su interés, tales como el Dada las

composiciones en forma de collage y de los futuristas el problema de plasmar movimiento, de los surrealistas según Weyers “...utilizaría esta perfección en la representación para conferir un aspecto de realidad a los motivos más lejanos de sus sueños y pesadillas irracionales.”(Dalí, Frank Weyers, pág.19).

Dicho lo anterior, parto de que lo que interesa de Dalí es el cómo apelar a una estética de representación realista, para poder hablar de sus acontecimientos de vida que se reflejan en sus sueños y pesadillas. Por lo tanto, muestra el intento de Dalí por crear imágenes que parezcan fotografías pintadas a mano de la irracionalidad concreta por parte de sus sueños que develan sus miedos o problemas que le acarrearán en su vida diaria.

Según **Weyers Frank** sobre las obras de Dalí en torno a su vida menciona “Durante la época de Dalí intentaba liberarse definitivamente de la influencia de autoridad de su padre y manifestaba una gran inseguridad en relación con otras personas. (...) Sus cuadros mostraban sus verdaderas pesadillas y estaban poblados de figuras turbadoras.” (Dalí, Frank Weyers, pág.24).

Entre los pintores contemporáneos que retoman el tema de los miedos desde lo onírico se encuentra el pintor realista chileno.

“Laura y los perros” 2012

Óleo sobre tela, 200 x 150 cm

Guillermo Lorca García-Huidobro

Inició tempranamente su carrera, siendo a la edad de 22 años aprendiz del pintor figurativo noruego Odd Nerdrum, convirtiéndose, posterior a esta estadía en Noruega, en uno de los artistas jóvenes más influyentes de la pintura figurativa chilena.

Este pintor apela a una representación de índole figurativa que recuerda en parte a la pintura barroca, con claras motivaciones de orden onírico, a través de un imaginario de volúmenes y profundidades, por medio de lenguajes y códigos provenientes de la

tradición de la historia del arte y de la pintura en donde emplea extraños escenarios, de lugares cargados de ensoñaciones y fantasías, donde interpela al espectador, provocándolo ante lo extraño y familiar de la escena.

Lorca, desde un manejo de recursos iconográficos planteados expresivamente, relata fantásticas historias obtenidas e inspiradas de la tradición oral de la literatura infantil, de aquellos cuentos donde se confunden las realidades de manera voluptuosa, donde la pasión y la barbarie son el argumento y sentido de la historia.

Según **Roberto Farriol**, su obra alude a “...una serie de relatos, muchas veces terribles, relacionados con los mundos secretos de la infancia, las instantáneas fugaces que dejaron su impronta hundida en nuestra memoria, reflatando vagos temores infantiles y emociones que, creímos, se habían esfumado. Lorca demuestra que solo dormían, esperando el momento de despertar, porque están ahí, viviendo para siempre, como las telas que las inspiran.” (Catálogo *La vida eterna*, Roberto Farriol, pág. 8).

Si bien a mí me interesa hablar de los miedos en el entorno familiar a partir de las imágenes seleccionadas en mis sueños, pero no por medio de los cuentos como lo emplea Lorca, sino más vinculado a las experiencias y el cómo el fomento de imágenes del miedo en la sociedad llega a crear en las personas un sentimiento de apatía que busca una salida en la empatía.

Me interesa el tipo de representación figurativa, que emplea Lorca, pero mi trabajo pictórico roza más con un carácter más ilustrativo y en parte se debe que al igual que las notas escritas de mis sueños, mi trabajo no requiere tanto del detalle, si no se concentra más en narrar la experiencia o el relato de la imagen del sueño, por otro lado, deseo que la atmósfera posea un carácter onírico y fantástico, en otras palabras que se mantenga como una atmósfera de ensueño, no como lo emplea Lorca que se acerca más a representar la imagen casi fotográfica, llegando a un realismo que roza casi al hiperrealismo.

VI.D Objetivos

Objetivo General:

Producir una propuesta pictórica que utilice las imágenes producidas en los sueños como recurso para reflexionar sobre los miedos en la familia.

Objetivos Específicos:

- Analizar el concepto de miedo para vincularlo al entorno familiar y tener argumentos para plantear teóricamente la propuesta visual.
- Determinar las imágenes producidas en los sueños que evidencien el miedo familiar.
- Diseñar y producir una propuesta pictórica a partir de las imágenes seleccionadas en los sueños, mediante los recursos (Automatismo - Fotografía) donde se evidencie el miedo familiar.

Capítulo II

Ejes temáticos del Marco Teórico

En este apartado pretende presentarse mediante diversos escritores, artistas, teóricos y psicólogos, diferentes puntos de vista sobre la herencia del miedo en el entorno familiar y como este interviene por medio de un aprendizaje inconsciente o consciente desde nuestro entorno familiar desde nuestra niñez, quizás te preguntarás por que al igual que mi familia, manifesté desagrado o desconcierto, al sentir pánico ante algo que desconozco o que mis padres me enseñaron que debía de temerle, porque era peligroso o me resultaba no familiar, quizás ignore dichas advertencias o las tome en serio lo que sí estoy segura, es que esa herencia de aprendizaje, para bien o para mal, posee tal influencia que modificó algo dentro de mí, que provoca imitarlo o ignorarlo, pero al ignorarlo omitimos que dicha preocupación, aunque no esté pensando en ella en ese momento, se manifieste en nuestros sueños de manera metafórica o fragmentada, es a

partir de los sueños que se manifiesta y ese interés por interpretarlos o descifrarlos, esto con el objetivo de entender el auge de dicha preocupación o desconcierto.

Si bien el miedo para el escritor francés **Jean Delumeau** en su libro “El miedo en Occidente” habla sobre que el miedo se da aprendido o inconsciente, individual o colectivo lo que si es cierto es que se da a partir de una serie de factores que condiciona a partir de nuestro entorno, como una sombra que persigue por donde quiera que pisemos, está en cada momento de nuestra vida tanto en nuestra vida despierta como inequívoca en nuestro quehacer diario.

a.VI. Miedo

Según **Enrique González Duro** en su libro sobre *“Biografía del miedo: los temores en la sociedad contemporánea”* retoma al historiador francés **Jean Delumeau** en su libro *“El miedo en Occidente”* que hace mención *“...que no es lucha contra el miedo, dado que el miedo es un sentimiento permanente, recurrente o muy frecuente en la vida y en la obra de los hombres; un miedo mayor o menor, individualizado o colectivo, según los tiempos en que se viva. El miedo surge espontáneamente cuando algo o alguien nos amenaza con hacernos daño o destruirnos, haciéndonos reaccionar: la inhibición paralizante, la huida, la reacción catastrófica, la defensa o el ataque”*.

En otras palabras, para Delumeau el miedo es un sentimiento permanente que determina en la vida y en los sueños y que obliga a reaccionar por eso busca en la expresión una salida en nuestros sueños, están ahí esperándonos a que nosotros nos de la necesidad de descifrarlos, esto es propiciado por factores de nuestro entorno y contexto.

Si para **González Duro** el miedo existe a partir de los que somos, conocemos y existimos, para **Joanna Bourke** el miedo posee una condición más determinada al tipo de contexto que se vive o tocó vivirse, inclusive para ella el miedo posee una mayor influencia ahora que en periodos anteriores, antes las personas vivían su día a día como si fuese el ultimo, no tenían tanto acceso a la información como ahora, hoy en día, entre más información haya, más miedo generalizado hay, por lo tanto, la información y el

aprendizaje es un vínculo importante que para ella se da a partir de la formación de lazos familiares, en donde los padres manifiestan a sus hijos sus temores, para manipularlos o para enseñarlos de manera inconsciente o consciente lo que ellos creen correcto o incorrecto, pero no se sabe a ciencia cierta el grado de la magnitud de dicho miedo hasta que esa preocupación, se manifiesta en nuestros más internos parajes del sueño.

Según **Joanna Bourke** en su entrevista “Hoy tenemos tanto miedo como en la Edad Media, y más que el siglo XIX? dice el cómo se articulan los miedos personales de la siguiente manera “...*incluso los miedos más personales, tienen una dimensión social, interactúan con la familia, el grupo. Siempre hay una dimensión social, se proyectan en la sociedad y eso permite gestionarlos y manipularlos*”.

Por lo tanto, dicho lo anterior por Bourke aclaro de que los miedos poseen por si mismos una condición social que permite manipularlos y, por lo tanto, no son de todo personales, pierden su carácter a la hora de colocarlos o plasmarlos ante una sociedad determinada, generándoles más carácter o significancia.

Para **Amaya Terrón**, el miedo se da a partir de una conducta adquirida desde el consciente, por lo tanto, si yo miro a mis padres temerles a los ratones y pienso en ello antes de dormir hay una posibilidad de que ese temor se lo herede de manera consciente o inconsciente, que tal impacto o experiencia se reproducen en el sueño de manera metafórica.

Amaya Terrón parte de la perspectiva de la psicología desde el artículo “Miedos y Fobias” para desarrollar un escrito que hace mención de “...*la angustia existencial de eventos durante la vigilia que se proyectan en la imaginación del sueño*”, ⁷ por lo tanto, hace constatar que la herencia aprendida por medio de la angustia o la repetición es tan grave que determina la conducta del sujeto a tal grado que dichos miedos o preocupaciones se van a proyectar en los sueños.

Desde mi perspectiva, después de analizar los actores mencionados anteriormente, el concepto del miedo se da bajo tres perspectivas: la perspectiva psicológica (desde la observación y mimesis desde el aprendizaje que se proyecta tanto en el inconsciente como consciente), la perspectiva contextual (desde lo que vivo,

interpreto y concibo desde mi entorno) y la perspectiva ambiental (desde lo que percibo, impacta e interviene en mí a partir de mi entorno).

b.VI. Sueño

Si bien desde tiempos remotos, yace ya un interés en los sueños por plasmarlos e interpretarlos, lo que cambia es la metodología ideológica en que se plantean, con ello a lo que me refiero es a la manera de pensamiento que varía, según los intereses de cada quien, si bien a principio su carácter era para acto de predecir, hoy en día, su interpretación se basa más en interpretar preocupaciones u temores relacionados propiamente al lado clínico y al ámbito personal, que se dan cuando se está despierto, pero se proyectan en el inconsciente.

Si bien el sueño se apropia del relato reconstruido de la familia, también este depende de la realidad adquirida, por medio de la experiencia de vida, con el sentido de que el miedo es un vehículo que pasa de un sujeto a otro por medio de la mimesis y la palabra; por lo tanto, el acto de descifrar e interpretar mediante la implementación del lenguaje simbólico y onírico, dichas escenografías del sueño también retoman para sí mismas los sucesos o acontecimientos que provocan miedo, mientras se está despierto; esto con el interés de mostrar, lo que no se ve, que deviene de la unión de plurirrelatos con esto se hace referencia, al relato sueño, relato adquirido desde lo que se observa y se oye en la familia y el relato interpretativo que le da la pintura y el sujeto que las realiza. Caso distinto es el de los psicólogos, que hurgan en cierta experiencia a partir de lo que el paciente les proporciona, rompiendo así con la experiencia vivida en la imaginación del sueño, con esto a lo que quiero llegar es que se basan solo en el relato de adquirido y relato interpretativo, dejando de lado el relato del sueño.

Por ello, me parece de suma importancia rescatar los escritos de actores como **Gustavus Hindman Miller** que hace una especie de diccionario de los sueños esto permite descifrar los sueños y tomar o recolectar de ellos fragmentos o metáforas que ayuden a originar una escenografía. También, me interesa **Miller**, porque su libro de los sueños parte desde tres perspectivas desde la histórica, desde la psicológica y desde la interpretación de obras de algunos artistas plásticos, lo cual parece importante de

rescatar, dado que no solo se retoma el lenguaje simbólico, onírico y numérico como muchos libros de los sueños, si no que toma en consideración el lenguaje plástico.

En el caso de **Gustavus Hindman Miller** parte de la perspectiva de escritor autodidacta en su escrito “...10000 sueños interpretados” establece “...la importancia de los sueños desde el bagaje histórico y sobre la obra de varios artistas, con ello la necesidad de los mismos por descubrir su realidad oculta que lo guían en su paso por la vida”, en donde deja en claro la unión del arte con los sueños, en gran medida, porque los sueños ha ayudado a descifrar los enigmas o los símbolos que se reflejan en los mismos y el arte también ha ayudado a entender otros símbolos, pero a partir de nuestra realidad, también es quien proporciona claridad, conocimiento a aquel que la observa.

Me interesa **Sigmund Freud** a diferencia de **Miller**, su perspectiva que se concentra más un área de estudio que es el psicoanálisis de los sueños, en donde se le da mucho más importancia al ámbito personal, esas angustias que suscitan a partir de la experiencia subjetiva de cada persona, dado que cualquier miedo por más pequeño que este sea, se da en el transcurso del tiempo y puede manifestarse tanto a largo como a corto plazo, todo depende del poder del impacto en el inconsciente, por otra parte, no dejo de lado la otra perspectiva de Freud por interpretar deseos eróticos, egoístas o ambiciosos, dado que también estos poseen un impacto significativo en los sujetos y estos también son producto de la herencia y la experiencia adquirida a partir de un aprendizaje consciente o inconsciente del entorno en que se vive.

c.VI. Imágenes producidas en los sueños

En este apartado sobre la imagen sueño, pretende clarificarse las tres vertientes establecidas a partir del concepto imagen producidas en los sueños, las cuales la primera establecida por **Daniel Malpartida** habla sobre la etapa de reconstrucción del sueño a partir de lo dado cuando se está despierto, la cual se centra en la representación figurativa o fragmentaria del sueño, con ello, él rescata la importancia por optar por una imagen de índole figurativa, dado su fácil entendimiento y comprensión, además por su

facilidad para realzar esa realidad del miedo latente que se deriva de lo subjetivo y el estado anímico de la persona.

Daniel Malpartida, en su artículo sobre “Historia y fundamentos de la Psicoterapia psicoanalítica a través del Arte (Parte I)”, **Malpartida** retoma a **Freud** para explicar el concepto de fantasía de la siguiente manera “...*toma ciertamente partes de la memoria de la vida despierta, pero construye con ellos algo diferente de las formaciones de la vigilia, y se muestra en un sueño tanto reproductiva como productiva. Muestra una predilección por lo desmesurado, exagerado y monstruoso: pero al mismo tiempo (...) revela sutilmente estímulos psíquicos que determinan nuestro estado anímico y a efectos agitadores, transformando instantáneamente la vida interior en imágenes plásticas exteriores.*”³

Dicho lo anterior **Malpartida** deja claro de que la imagen producida en sueños es una fantasía y que la misma se forma a partir de agentes externos a los sueños, en donde une el lenguaje consciente (realidad) y el lenguaje inconsciente (sueño), dichos sueños gustan de representar miedos o cosas exageradas vistas en la realidad y las representa metafóricamente en los sueños, la recopilación de dichas imágenes, es la unión de dos relatos que ocupan salir y lo hacen por medio de la transferencia en este caso de medios plásticos.

d.VI. Aprendizaje vicario u observacional

El aprendizaje es una metodología observacional consciente o inconsciente, que puede ocasionar cambios en el comportamiento de los individuos, así como fomentar una angustia o temores, tales que se manifiestan en los sueños.

Según **Enrique Echeburúa Odriozola** en su libro “*Trastornos de ansiedad en la infancia*”, habla sobre el aprendizaje vicario-observacional, en donde el miedo deviene de factores de índole genético, biológicos y que su mantenimiento deviene producto del estrés o ansiedad del entorno o factor ambiental que lo propicie.

Con ello, el miedo se consideraba una forma de aprendizaje, la cual se ve influida por el comportamiento y la experiencia de un sujeto, además de la repetición por la

observación de dichos comportamientos de manera indirecta o directa, dicho miedo, él consideraba un trastorno de ansiedad.

También establece que existen “...tres tipos de temores más firmemente establecidos en la especie humana son: a) **el miedo a los animales**, reminiscencia del temor evolutivo a los depredadores; b) **el miedo a los daños físicos**, vestigio atávico del temor a los peligros que se pueden encontrar en la naturaleza, y c) **el miedo a la separación**, que actúa en consonancia con los anteriores y que permite retener a los niños pequeños cerca de sus madres protegiéndolos del entorno peligroso.”⁸

Por lo tanto, dicho lo anterior acotado por Echeburúa, me interesa seguir la línea de temores establecida por él, dado que me acerca más a los temores más vinculados al entorno familiar- genético y biológico.

También, **Elena Bellver** establece que al igual Odriozola, que dichos miedos o temores son influenciados por el entorno que rodea y que, además, entran en nuestra realidad despierta consciente o inconscientemente para más adelante proyectarse en los sueños.

Según **Elena Bellver** en su artículo sobre “*Aprendizaje vicario*” de **Albert Bandura**, habla sobre la imitación a partir de comportamientos que motiven ser observados o repetidos, mediante la observación y la representación simbólica de otras personas y situaciones.

Por lo tanto, el miedo es visto como un aprendizaje que se ve afectado por la combinación de factores sociales (del entorno) y psicológicos que influyen en la conducta, esto aporta, porque se deja en claro de que el miedo se aprende.

Si bien para Elena Bellver como se mencionó antes, el miedo es un aprendizaje que se repite, según **Bandura** existen cuatro procesos para poder aprender: “...la atención, la retención, la reproducción y la motivación”⁹, por lo tanto, es un proceso que se aprende a partir de lo visto en el entorno familiar, que repercute en la conducta de manera abrasiva perturbando al sujeto hasta en sus sueños.

La atención por lo tanto requiere de estímulo, y la retención ayuda a memorizar esos recuerdos o eso que genera miedo, la reproducción requiere de la recopilación para poder traducir las imágenes o descripciones al comportamiento actual y, por último, la motivación que es aquel estímulo que lleva a la determinación para hacerlo, según **Yasmina María Ruiz Ahmed** en su texto sobre *“Aprendizaje Vicario: implicaciones educativas en el aula”* retoma a Bandura para explicar que para que motivación como tal requiere de tres motivos:

- **Refuerzo pasado**, como el conductismo tradicional o clásico.
- **Refuerzos prometidos**, (incentivos) que podamos imaginar.
- **Refuerzo vicario**, la posibilidad de percibir y recuperar el modelo como reforzador.”¹⁰

Que si bien si lo asociamos al proceso creativo, requeriríamos de un estímulo que sería el recuerdo o refuerzo pasado, un refuerzo prometido que sería esa ansiedad que es tal que se manifiesta en los sueños y el refuerzo vicario vinculado como reforzador que sería por qué ese miedo visto desde el sueño, que retoma fragmentaciones del presente para construir las propias es importante volverlas a representar, bueno es porque según **Joan Ferres i Prats** en su libro sobre Educar en una cultura del espectáculo en el apartado sobre **“La metáfora de la vacuna: la emotividad como virus”**, habla sobre la metáfora de la vacuna como cura y veneno, desde el término dado por los griegos **“Phármakon”**¹¹ para designar tanto al veneno como a la enfermedad, la cual tiene como interés establecer una conciliación de contrarios, esto aporta de manera significativa, ya que responde por que la necesidad de emplear imágenes que recurren al mismo problema, de manera cíclica, se debe a que según lo establecido por Prats la única manera de conciliar o de sanar es volviendo atraer aquello que nos afecta desde la herencia aprendida.

Dicha herencia aprendida va de la mano con la necesidad de las personas por imitar de manera consciente o inconsciente, aquello que ven o que perciben que les causa interés o curiosidad, según **Juan David Nasio** en su texto sobre *“el inconsciente es la repetición”* hace mención de Lacan el cual decía:

*“...es cierto, la repetición existe si hay una conciencia humana que la cuenta, pero hay repeticiones que nos atraviesan sin que nos demos cuenta y es otro el que se da cuenta por nosotros”.*¹²

Por lo tanto, deja en claro de que para él existen dos tipos de repeticiones en la que el sujeto es consciente que por el azar o por su suerte la repite y otra cuya naturaleza inconsciente repetitiva se es atravesada y se constituye.

También, deja en claro de que se da una necesidad, porque el que lo vive, lo cuenta y que esta como tal sea traducida por lectores o agentes externos, dándose así una serie de complicidad y, por lo tanto, una especie de repetición cíclica, la cual también refuerza lo que menciona ya los anteriores actores la repetición conlleva a un cambio de conducta obligándolos a manifestarse en los sueños.

En este caso, interesan ambas, dado que aportan en el sentido que no puede tenerse miedo sin estar despierto y su naturaleza repetitiva dada desde la palabra y la mimesis consciente o inconsciente es lo que genera que busquen manifestarse por medio del impacto que ocasionan en los sueños.

Según **Gibson** en su libro sobre “Simbolismo”, en el apartado sobre el Éxtasis de las cosas, menciona el escritor **Marcel Proust** desde una perspectiva espiritual, ve la epifanía como un proceso propio de la creación artística, el cómo se produce una revelación por medio del juego de la memoria mediante la siguiente manera: *“...a una imagen o aun sabor se superpone el recuerdo de otra imagen, de otra sensación experimentada en otro momento y, por medio del cortocircuito de la “memoria involuntaria” salta la revelación”*¹³ con esto a lo que quiere llegarse el actor, es que el veía la revelación como un acto propio de la creación y que solo por medio del arte puede comunicarse esa experiencia, dándole un significado nuevo a lo que se vio, a pesar de que dicho proceso brota de la nada.

Esto justifica por qué la necesidad de plasmar un sueño-recuerdo que si bien devienen no de la nada como lo establece Proust, sino como un proceso observacional de ciertos comportamientos de miedo que se transfieren de padres a hijos que parte de la experiencia que se observa, se repite, se aprende, se refleja y se manifiestan en los sueños.

Esta teoría también está apoyada sobre la implementación de un doble discurso de la imagen, una del sueño y la otra la imagen del recuerdo de la experiencia vivida, se refleja en lo que establece **Hunt**, en donde menciona *“La interpretación de los sueños, es el proceso de revisión secundaria llega a incluir no sólo la influencia racional y social en el sueño, vía de la capacidad del súper-yo/censor -y finalmente la auto-conciencia, capacidad auto-referencial de crear imágenes que Freud denomina percepción endofísica”*.¹⁴ (Hunt, 1989, p. 149).

Este mismo proceso lo denominó **Herbert Silberer** posteriormente **Autosimbolismo funcional**, que según Silberer, *“Es la tendencia de la imaginería inicial del sueño a presentar no sólo lo que uno está pensando -auto símbolos materiales, sino los rasgos formales del funcionamiento cognitivo”*.

Además apoyada de la idea planteada anteriormente por **Silberer**, me interesa lo que plantea el **diccionario Psicoanálisis** que parte desde una perspectiva del psicoanálisis para entender el **“fenómeno funcional”** mediante la subdivisión de este concepto en tres fenómenos: *“Al atribuir al «fenómeno material» únicamente la simbolización de los objetos del pensamiento y de la representación, clasifica en definitiva en el fenómeno funcional todo lo que simboliza «el estado, la actividad, la estructura de la Psiquis». Los afectos, tendencias, intenciones, complejos, «partes del alma» (especialmente la censura) se traducen por símbolos, a menudo personificados. La «dramatización» del sueño resume este aspecto funcional.”*¹⁵.

Me interesa de **Hunt**, el cómo la interpretación de los sueños, juega un papel primordial en nuestra realidad, ya que proporciona la respuesta de nuestras preocupaciones y problemas por medio de su significado o simbología.

⁷. **Terrón, Amaya.** (2012) Fobias y miedos, recuperado el 4 de noviembre del 2016 de <http://www.psicologiaamayateron.com/fobias-y-miedos>.

⁸. Echeburúa, Odriozola, Enrique. (1951) Trastornos de ansiedad en la infancia, pág.1 recuperado el 17 de junio del 2016 de <http://escuni.odilogb.es/jopac/images/118057.pdf?descargar=S>.

⁹. **Bellver, Elena.** (2012) APRENDIZAJE VICARIO: Aprendizaje vicario, ¿qué es y en qué nos puede ser útil? También se llama aprendizaje social o aprendizaje por observación, recuperado el 20 de agosto del 2016 de <http://depsicologia.com/aprendizaje-vicario/>

¹⁰. **Ruiz, Ahmed, Yasmina, Ma.** (2010) Aprendizaje Vicario: implicaciones educativas en el aula, pág. 4, recuperado el 20 de agosto del 2016 de <https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7465.pdf>

También el cómo el sueño o las imágenes dentro y fuera del mismo, conscientes o inconscientes, nos hablan de una auto referencialidad de imágenes, que se reflejan, por medio de la retoma de un recuerdo que toma fragmentos de la realidad y la imagen oculta en los sueños que culmina con la propuesta visual pictórica, que están cargadas de lo que según **Silberer** es Autosimbolismo, de lo anterior se rescata el cómo por sí mismos los suyos poseen un simbolismo propio, que se rompe o reconstituye a partir del tenerlos o soñarlos uno y estos son reconstruidos a partir de una perspectiva introspectiva desde el yo despierto, que se reconstruye y culmina en una propuesta pictórica. Con lo que respecta a la definición dada por el diccionario psicoanálisis me interesa que esos fenómenos recopilen tres realidades: la realidad material con lo que respecta representarlos o plasmarlos, lo funcional que parte de lo que nos sugiere los sueños y lo somático que se refiere a como yo reconstruyo los hechos a partir de la implementación de diversos lenguajes tanto el simbólico como el onírico.

Por ende se ocupa de una complicidad entre la realidad despierta con la realidad del sueño para sí poder ejercer un trabajo que mezcla una serie de lenguajes simbólicos-oníricos, dándoles un sentido de unidad y de originalidad, con originalidad me refiero que la actividad del sueño a pesar que todos soñamos y vemos una misma imagen de miedo o temor, el color, la forma, el escenario nunca es igual en dos personas o más personas, también intenta mostrar esos miedos con el objetivo de reflexionar sobre el impacto que tiene el ser humano en generar temor y miedos en los otros de manera consciente o inconsciente, el miedo ha existido en el transcurso del tiempo y el espacio de manera cíclica y repetitiva es un aprendizaje es lo que provoca el entorno es lo que me rodea, el sueño es una abertura a un mundo ilimitado y ambiguo, que solo recopila para el mismo fragmentos y metáforas para formar una mirada diferente un lenguaje que recopila cuatro tipos de imágenes diferentes: la imagen del sueño, la imagen real del miedo a través de la palabra y de la mimesis, la interpretada y la imagen proyectada o trasladada a la realidad física.

El papel de un pintor es crear mundos por medio de lo que ve en su entorno inmediato, el del soñador imaginarlos para salir de su realidad o para entenderlo y el

papel del pintor concluye cuando se une al soñador, en donde se reconcilia y se concilia un poco del soñador y su mundo ilusorio por medio de la traducción y la descodificación de ese sueño y la inspiración e habilidad del pintor en la proyección e interpretación de lo que el soñador le dirigió.

En términos generales, ambos están unidos de por vida, como el hecho de que todas las personas tienen miedo que ignoran o perturban, que aprenden o se oculta en el inconsciente, todos siempre soñamos aunque quizás no lo recordemos, como él que recuerda suscita algo que no existe, ambos yacen en todos nosotros y, a la vez, en uno solo, porque todos sueñan algo similar, pero jamás ha habido dos sueños iguales, dado que la traducción depende de lo que la experiencia y el entorno le demanden a cada persona.

11. **Prats i Ferres, Joan.** (2000) "Educar en una cultura del espectáculo: "La metáfora de la vacuna: la emotividad como virus", Barcelona: editorial Paidós de España, pág.127-128

12. **Nasio, Juan, David.** (2012) "El Inconsciente es la repetición". *Revista Intersecciones PSI* (Revista Electrónica de la Facultad de Psicología – UBA). Volumen 20. Descargado el 3 de octubre del 2016 de http://intersecciones.psi.uba.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=158:el-inconsciente-es-la-repeticion&catid=15:actualidad&Itemid=1

13. **Gibson, Michael.** (1999) "Simbolismo: Éxtasis de las cosas", pág.355, *Madrid: TASCHEN*

14. **Hunt, Harry, T.** (1989) "The Multiplicity of Drams: Memory, Imagination, and Consciousness". New Haven, pág.149, London: Yale University Press.

15. **Psicoanálisis diccionario** (2008) "*Fenómeno funcional*". Dirección URL: <http://www.tuanalista.com/Diccionario-Psicoanalisis/5170/Fenomeno-funcional.htm>

Fecha de consulta: 3 de noviembre del 2016.

Capítulo III

Bitácora

En este apartado, dado lo mencionado con anterioridad, también se ven los miedos como un aprendizaje, que pone a reflexionar por medio del recuerdo en mi caso mediante el recuerdo de ese miedo visto desde el sueño (Anestesia), por lo tanto, se realiza una propuesta pictórica denominada: “Anæstæsia” (Anestesia- Anastasia) que busca reflexionar sobre el impacto que ejerce el miedo en el entorno familiar, cuyo grado de incidencia repercute en la vida del sujeto (despierto) y en sus sueños a manera de temor, dicho miedo se da a partir del aprendizaje adquirido o heredado de cada persona, mediante la observación y la mimesis.

Con ello, la propuesta busca la conciliación de la imagen dada a partir de ese miedo que se percibe desde lo que se ve y se enseña del miedo por medio de la genética, lo ambiental u por medio de factores o agentes externos biológicos o ambientales que impactan o condicionan el entorno familiar, en conjunto con la imagen dada en los sueños a partir del método automatismo, para después seleccionar motivos presentados en ambas y transcribir de ellas fragmentos de esos dos mundos, que permita construir una propuesta pictórica que toma tanto la imagen del miedo- la imagen del sueño y recopila una serie de fotografías de la familia, que evidencien dichos miedos y temores.

A manera de conclusión, lo que parece significativo es como el miedo ve en el sueño una necesidad de proyectarse para permitir debatir y cuestionar su origen a manera de reflexión, además de rescatar la necesidad del entorno familiar por tener la constancia de querer recordar y descifrar los sueños, vinculándolos a su realidad; los colores y la percepción de los sueños nunca se dan igual en dos personas, por lo tanto, eso lo hace tener un carácter único y se da la necesidad de capturarlos.

Esa captura se da desde tres enfoques: La imagen del miedo aprendido desde la realidad, la imagen del sueño que la retoma, la imagen procesada e

intervenida, que la acota de significancia desde el uso de la fotografía como recurso que evidencia ese miedo y su transcripción, tomando en cuenta el lenguaje simbólico y el lenguaje onírico por medio del medio automatismo.

I.A. OBJETO

I.A Proceso creativo

En este primer apartado se remitirá a explicar la manera constructiva de las piezas para ello se retomará a Freud, dado que mi trabajo parte de un proceso constructivo alternativo, con alternativo se refiere a que en mi proceso requiere de la imagen realidad- la imagen onírica y la imagen procesada y re contextualizada a partir de las anteriores, en el caso de Freud parte de la perspectiva del psicoanálisis y emplea estas teorías para explicar el mecanismo del sueño, para esclarecer aquello que perturba de manera significativa a sus pacientes, esto para estudiarlos y ayudarlos. Por otra parte, esto también deja entredicho la necesidad o curiosidad de las personas por saber el significado de sus sueños, saber el que le ocasionan o si estos acarrearán una serie de premoniciones o simple ilusión perturbadora del presente en el que vive.

Según **Sigmund Freud** en su escrito *“Teoría freudiana del sueño”* establece que hay tres mecanismos para comprender el sueño: la condensación, el desplazamiento y la dramatización, *“...la primera hace más hincapié en la enmascarización y deformación del contenido en los sueños, la otra se vincula a la necesidad de interpretarlos esto debido a que esa angustia y miedo ocupa salir y la otra está vinculada al drama desde el material figurativo con ello se interpretan desde la coherencia y percepción, que se vincula a la elaboración del mismo”*.¹⁵

Volviendo al enunciado anterior sobre Freud, pretende abordarse dichas teorías, desde la perspectiva artística no la del psicoanálisis como las plantea Freud, con el objetivo de esclarecer el proceso creativo, por lo tanto se construirá a partir de la definición de Freud, otra paralela a la establecida por él, pero desde mi enfoque artístico; por lo tanto, en la primera fase que él denomina condensación habla sobre que los sueños son imágenes distorsionadas u ocultas, que presentan una premonición futura o pasada esto propiamente habla

de la imagen en el sueño, la fase dos de desplazamiento habla sobre la necesidad del sueño por salir a flote, ya que este se ve influenciado por el estrés, la angustia y el miedo del entorno externo (realidad) en otras palabras la imagen durante su estadía despierta, que se plantea a partir de la imagen del sueño que se recuerda por medio de la escritura automática, la fase de dramatización habla de la necesidad que tiene el hombre por plasmarlas, transferirlas e interpretarlas a partir de lo racional y con contenido figurativo perceptible o entendible para el espectador, además de aportarle muchos más a la imagen ya preconcebida en el sueño, en otras palabras, aquí se habla de la construcción de la imagen en mi caso que culminaría por la imagen pictórica.

También, esto responde que se ocupa de algo que perturbe a la persona que le ocasione una reacción para tenerlo, por eso se pensó en el miedo como el componente principal, porque a partir de estos sucesos despiertos es que el sueño agarra más fuerza **¿Y qué papel vienen a jugar los sueños?** los sueños como tal son ilusiones, fragmentaciones, sucesos pasados o futuros, que tienen un uso de ser a partir de la convivencia diaria, por eso, el entorno familiar es importante, porque es a partir de este que se entiende **¿Qué es miedo?, ¿Por qué siento miedo?** Y el **¿por qué sueño, lo que sueño?** Quizás, porque lo vi, capaz, porque me atrajo la reacción de mis parientes al ver algo que no les pareciera conocido, quizás, porque siempre tuve miedo a algo que no sabía que lo tenía o lo borré de mi presente para no sentir más, qué hacer ante una sociedad que vive en miedo, qué hacer cuando el miedo me consume hasta en los sueños, **¿Por qué no dejo de soñar?** A partir de las afirmaciones sentí la necesidad de tocar este tema, son preguntas sin respuesta, dado que su interpretación se encuentra en cada quien, todos pensamos diferente, todos soñamos diferente.

I.B Resolución técnica de la propuesta

Con lo que respecta a los materiales y soportes se trabaja en diferentes tamaños, pensando siempre en la imagen que va a realizarse en ellos, a partir de lo que sugiere los sueños, en un formato bidimensional tela sobre lienzo, en lo que se conoce como pintura caballete este tipo de pinturas suelen ser de un tamaño mediano.

La **fase primera** o de condensación como menciona Freud, la cual hace hincapié en la percepción que obtuve de estas imágenes oníricas, después de obtener las imágenes oníricas, a partir de los miedos aprendidos o preconcebidos por el entorno familiar, se hace una fase de selección de la imagen onírica, que esta se visualiza o se reconstruye a partir de la escritura automática que obtengo del sueño, a partir de esto se empieza a realizar la **fase segunda**, la cual denomino, fase consciente-conceptualización o de desplazamiento como lo establece Freud con anterioridad como la etapa de reinterpretación, que consta de la búsqueda de imágenes de mi álbum familiar, que se acerquen o se asemejen a la imagen ya preconcebida del sueño, además de interpretarlas y acotarles de lenguaje simbólico y onírico.

Por último, la **fase final** que denomino **fase constructiva** que por medio de la recopilación de datos anteriores me permiten construir y visualizar al objeto, siguiendo en esta fase la conceptualización moderna entendida como pintura tradicional, la cual constaba de una fase 1 de bocetos lápiz, fase 2 boceto en tinta o pincel y fase 3 conclusión, la cual se da de la siguiente manera: el boceto de la pintura se dibujaba primero con carboncillo y luego se reforzaba con pincel y tinta. Se marcaban también en el lienzo líneas destinadas a delimitar los bordes de las zonas.

Boceto lineal a lápiz, en la fase 1, se realiza un dibujo en donde se establece la línea gestual y expresiva para generar ritmos libres creados por líneas rectas.

Boceto lineal con pincel, en la fase 2, se realiza un dibujo de contorno sobre lienzo, en donde se establece la línea gestual y expresiva para generar acentos por medio de la implementación de líneas curvas que limpian el dibujo en línea

Plastas, en la fase 3, se procede a cubrir las áreas empleando una mancha que busca la separación bitonal, la mancha plana está delimitada por líneas de contorno para darle dinamismo a la imagen

Trabajo con fibras de algodón y poliéster o plástico dado que trabajo con pinturas acrílicas.

Uso la pintura acrílica, dado que entre sus características es una pintura de secado rápido, además me permite borrar y replantear las formas. Por otro lado, la pintura tiende a jugar entre lo plano y el color que sugiere volumetría; no obstante, mi búsqueda desemboca más en la representación figurativa que sea entendible a quien la perciba, que roza con el realismo y la ilustración (gráfica).

Me interesa el uso de la grisalla, sobre todo, la manera de manejo empleada en el tratamiento de las figuras, además de la gama cromática limitada que empleaban sobre fondo en ocre o fondos de carácter irreal como la pintura china.

Se recurre a la Teoría de color, establecida por **Moses Harris**, que fue un entomólogo y grabador, que utiliza una paleta de colores que se enfoca a una pintura de índole ilustrativa o gráfica. Se toma de guía su teoría y se replantea de la siguiente manera.

La paleta constaba de una reducida gama de pigmentos: albayalde, negro de humo, tierras ultramarino, azurita, malaquita, terre verte, cardenillo, amarillo de plomo, minio, bermellón y lacas rojas.

I.C Operación de Lectura

En las 20 pinturas, se trabaja con formas planas, se da una insinuación de volumen por las manchas y las líneas de contorno que rodean a las figuras, que provocan una sensación de profundidad, también se da la profundidad por medio del color; En muchos de los trabajos se da la perspectiva atmosférica en donde lo más cercano es más oscuro y lo más lejano, lo más claro. Las que poseen formato vertical que son más altas que anchas, contribuyen al equilibrio físico visual y las que son en formato horizontal más anchas que altas, tienden a ampliar y generan jerarquías en el centro de la composición.

I.D. Definición de imagen

En este apartado se piensa visualizar la imagen de manera general dado que en todas las piezas se da una representación figurativa, que tiende a la mimesis propiamente sin dejar de lado la objetividad del realismo, en donde posee una escala intermedia, por la posibilidad de interpretación de la realidad en donde una imagen, aporta los elementos apropiados para la expresión artística. Se abstraen todas las propiedades sensibles y de relación. En donde se establece un juego entre abstracción por la implementación de los elementos de la gráfica y realismo a nivel de tratamiento de la imagen.

La figura humana es un tema recurrente en la pintura de género de retrato y de autorretrato, ya que es una herramienta que nos permite reflejar nuestra vida, los estados de ánimo, las emociones y sentimientos, en este caso, mostrar diversos miedos que afectan de manera directa nuestro entorno familiar, dado que se vive en un entorno rural se emplea motivos animales que aludan a esos miedos tales: la anguila (la morena), serpientes, peces, ratas e insectos tales: cucarachas, arañas, mariposas, etc.

Dichos miedos, se visualizan de manera metafórica en los sueños, se pretende unificar la realidad-sueños-simbolismo (interpretación y análisis por parte mía), por medio del relato de dicho miedo, que se proyecta en el sueño, las pinturas buscarán narrar esos miedos.

En este esquema se explica mi interés en la línea, volumen y plano como construcción del objeto, en el caso de la línea como un elemento que mediante un punto genera un recorrido que se transforma en línea y origina el dibujo (técnica de Cloisonnisme) que establece **Villafañe**²², el uso de la línea como un factor divisor de planos, para ello se denota una línea de contorno muy marcada, en donde cita a Berger que menciona que la línea tiene la función de recortar el espacio dividiendo el primer plano y el plano del fondo y la línea como divisora de planos va ser un recurso muy notorio en todas las pinturas.

Con lo que respecta al volumen, responden a mi interés en el dibujo a lápiz y después en pincel, como herramienta que permite esa transcripción de los contornos que, a su vez, se logra el volumen por la mancha y el color, la construcción del modelado de la figura, subordina el color, el volumen y la textura a una forma plana y al dibujo de contorno a manera acentuada.

Se apela al uso de imagen por adición y modelado, adicción dado que se construye a través de imágenes mentales por medio de los sueños, que se modela y reconstruye por los miedos vividos en la realidad. Se pretende originar una imagen que genere peso visual en puntos estratégicos para generar drama o impacto en la lectura visual del espectador.

I.D. Citación y referencialidad artística y extra artística

Se realiza esta tabla general para mostrar el interés que poseo en cada uno de los referentes plásticos que aportan tanto al tema como a nivel del trabajo pictórico.

	Frida Kahlo	Estética figurativa, descripción del entorno, miedos vinculados a lo emocional-físico
	Dino Valls	Representación de miedos y horrores
	Salvador Dalí	Sueño como medio, lo metafórico de Miedos y pesadillas, nada es lo que parece, dicotomía realidad- sueño
	Guillermo García-Huidobro	Lo narrativo del relato del sueño, dicotomía realidad- sueño
	Gojin Ishihara	Representación de los miedos mediante una estética siniestra e ilustrativo-gráfica pictórica, lo dramático y relato de la escena, representación de monstruos.

SUJETO

II.A Emisor

Dentro de las consideraciones de la propuesta pictórica cabe mencionar que mi papel como sujeto que parte desde una perspectiva principalmente como narrador en el sentido de que narro mis sueños y los miedos de mis familiares y como constructor, ya que recapitulo mis sueños para plantear una propuesta pictórica que hable a partir de los miedos que veo y me reflejan mi familia. A partir de lo anterior, puede decirse que mi proceso creativo es propiamente introspectivo y que depende su mayor parte de lo que percibo de mi entorno familiar desde mi experiencia, en unión con la manifestación vivida de la misma en los sueños.

La propuesta parte de dos perspectivas, la social y la psicología, con lo que respecta a la perspectiva social, puede descubrirse el significado atribuido a las personas, a las relaciones sociales y a las situaciones que produzcan miedo y que sean importantes de repetir o de ser observadas, mientras que en una perspectiva más psicológica me interesa especialmente la interpretación que el propio individuo hace de sus experiencias pasadas y las vistas desde sus sueños.

Lo que me interesa de la autobiografía, es plantearlo a manera de álbum de vida; no obstante, me interesa la definición que establece **Mateo** sobre la diferencia entre diario íntimo y la autobiografía en donde según Mateo *“La diferencia fundamental tiene que ver con la perspectiva temporal, en donde la autobiografía, se construye retrospectivamente a partir de la memoria del autor, con un lapso importante entre el tiempo de la narración y el tiempo de los hechos narrados”*.¹⁷

Por lo tanto, esto quiere decir que en el diario íntimo, se realiza en el presente y los menciona paralelamente cuando suceden a diferencia de la autobiografía que se construye, se re contextualiza, según lo que quiere el autor, esto me permite establecer relatos entre los cuadros, que establezca esa libertad y dicotomía o ambigüedad, entre los sueños y la realidad.

La autobiografía del sujeto y la pintura poseen un doble componente el ser creador y recreador, que, respectivamente, apunta a lo que es y ven de él los demás y lo que uno ve de sí mismo o le gusta ver.

La autobiografía ha tenido una utilidad diversa e igualmente pluri objetivos por los que se escribe o se invita a escribir sobre un mismo según **Mishler y Swindells**, este se divide en varios géneros; no obstante, mencionaré los de mi interés.¹⁸

Según **McAdams**, hace mención al Reconocimiento de la propia historia, en la cual establece *“El que escribe pretende que al mirarse en un libro pueda reconocerse, vea cómo de fidedigno es el relato, pueda contrastarlo o no con otros que conocen su historia y sea capaz de deslindar lo objetivo de lo subjetivo, qué es la propia historia y qué no es su historia. Reconocerse en el personaje o no es algo importante”*.²⁰

De lo que establece McAdams, veo el como la pintura tiene algunas incidencias introspectivas, dado que es mi propio autorretrato y que al ver las imágenes establezca o recuerde ese momento, sin dejar de lado, lo que tengo de esa experiencia en sueños.

A diferencia del concepto que estudiare más adelante en el trabajo pictórico el espejo, el concepto del Doppelgänger se visualiza desde una perspectiva del conflicto del sujeto consigo mismo, un interés de visualizarse desde su propio criterio como algo lejano, pero así mismo, encontrar ciertas características de él mismo a la hora de describirse, esto se evidencia en lo que menciona **Mishler y Swindells** en donde establecen el Desdoblarse en dos personajes, este tiene la finalidad de *“Tomarse a uno mismo como personaje y verse desde el exterior, desdoblarse, no identificarse inicialmente con uno mismo, considerarse como personaje a ser narrado. Responde a la necesidad de sintonizar con uno mismo al retomar la vida y plasmarla por escrito, la llamada a que ese escrito sea un autorreflejo, o un espejo donde mirarse, un desdoblamiento del yo en el que el narrador pueda verse con distancia, escribir como si de otro personaje se tratara y posteriormente sentir la urgencia de integrarse”*.¹⁸

Me llama la atención la idea del desdoblamiento, que plantea **Mishler y Swindells** como esa idea que lo que represento soy y no soy, ese juego de descubrirse y sentir esa urgencia de integrarse, no solo al verse desde una perspectiva de afuera como creador, sino desde la interpretación vinculada desde lo interno lo que quiero y no quiero de mí misma.

El conversar consigo mismo, menciona los dos autores anteriores es *“Ser el autor de su propia vida, el narrador de su historia, le sitúa en un género literario que le vincula consigo mismo, una conversación íntima con su propio ser, con su historia, narrada hoy para sí mismo. Responde a una necesidad de encuentro personal, de interiorización y de sintonía emocional consigo mismo”*.¹⁷

El solo hecho de narrar un sueño, transcribirlo por medio del automatismo, es conversar con uno mismo, que plantea Mishler y Swindells, el reconstruir mi historia por medio de los sueños en este caso, vinculado a lo simbólico y lo onírico, esto me permite no solo conversar conmigo misma, si no reconstruir los recuerdos de miedo que me heredaron mi familia, para generar una reflexión sobre su impacto. El cuadro conversa con uno y le dice las imágenes, el recuerdo y el sueño, el cómo debe plasmarlos, uno solo es la herramienta.

II.B Receptor

Con lo que respecta al público o en este caso al espectador, es provocarle una reflexión del impacto que tiene el miedo provocado a partir de la herencia familiar en donde se evidencian patrones repetitivos que poseen tal impacto que se manifiestan en los sueños.

El hecho de imitarlos o adoptarlos de manera consciente o inconsciente deviene de la intensidad del miedo que este ejerce sobre el individuo, esto se retoma en el marco teórico por Juan Nasio sobre que el inconsciente es la repetición.

En el proceso de percepción artística la lectura del mensaje dependerá de la capacidad y educación que tenga el espectador para su interpretación, en la que influye el ambiente del lugar, el momento en el que se realiza y su preparación para enfrentarse a la obra.

Las pinturas tiene tantas interpretaciones como espectadores que la aprecien, lo que tiene su explicación en un fenómeno que se denomina polisemia del arte, que consiste en las diferentes lecturas de la obra de arte en el proceso de percepción.

¹⁶. **A. Akoun, G. Gatien, M. y F. Gauquelin, G. Veraldi.** (1973) "El inconsciente, en pro y en contra". citando a Freud, San Martín: editorial Eléxpuru Hnos., S. A. de España

¹⁷. **Maganto, Mateo, Carmen.** "Capitulo 4: La Autobiografía". Op.cit. pág.2, pág.6, recuperado el 4 de octubre del 2015 de http://www.sc.ehu.es/ptwmamac/Capi_libro/50c.pdf

¹⁸. **Swindells, J.** (1995) "Los usos de la biografía". Citado por Maganto, Mateo, Carmen. "Capítulo 4: La autobiografía".pág.6. Londres: Taylor y Francis.

¹⁹. **Mishler, E.** (1991) "Research Interviewing: Context and Narrative". Citado por Maganto, Mateo, Carmen. "Capítulo 4: La autobiografía".pág.6 .Cambridge, MA: .Harvard University Press.

²⁰. **McAdams, D.P.** (1988) " Power, intimacy, and the life story: Personological inquiries into identity". citado por Maganto, Mateo, Carmen. "Capitulo 4: La autobiografía".pág.6, London: Guilford Press

Capítulo IV

Análisis de las piezas

Para la elaboración de este apartado se toma en consideración un índice el cual indica el orden cronológico del documento, esto con el objeto de clarecer el proceso creativo a emplearse, también según lo mencionado en el marco teórico por Enrique Echeburúa Odriozola en su libro “Trastornos de ansiedad en la infancia”, se pensó en dividir los miedos según las 3 clasificaciones, ya establecidas por el autor y debajo de estas clasificaciones van a venir las propuestas que correspondan con dicho punto, las cuales son:

- a) **Miedo a los animales y fobias:** Como lo dice la clasificación este apartado reúne una serie de propuestas entorno a los miedos que impactan al sujeto desde su entorno espacial, como lo son animales, insectos y fobias que adquiere el individuo desde su entorno familiar.
- Espejo
 - El grito de Papalotl
 - Al Asecho
 - Aracnofobia
 - Entre Ratas
 - Caída al vacío
 - Coulrofobia o Payaso
 - Belonefobia o vacuna
 - Enjambre
- b) **Miedo a los daños físicos:** En el caso de este apartado, recopila miedos que se impactan el entorno familiar del sujeto que se remiten más al estado social del sujeto como pánico a que dañen, a que lo acosen, a la muerte, a sentirse asechado.
- El fantasma del Espejo
 - Estrangulamiento
 - La persecución
 - Ascender de la montaña de los sueños
 - La tormenta
- c) **Miedo a la separación:** Este apartado recopila parte de los anteriores, pero desde una perspectiva más enfocada a los temores visto desde el ángulo afectivo que habla del apego emocional de un sujeto hacia otros tales como: miedo al duelo y a la soledad.
- Mi querido Henry
 - La sombra
 - Danza de las pasionarias
 - Penumbra
 - Quien la marioneta y cual ventrílocuo
 - Procesión de la Anæstæsia

1. A. MIEDO A ANIMALES Y FOBIAS: TRABAJO PICTÓRICO 1: “ESPEJO”

“Espejo”, acrílico sobre lienzo,
dimensiones 90m x 60 m, año: 2015.

Análisis iconográfico

Para este análisis piensa emplearse el esquema que está al lado derecho, en donde van a estudiar se sus elementos de manera separada en números, es una representación icónica de dos figuras humanas, y en el lado inferior debajo de ellas se representan figuras de animales en este caso tres serpientes, la figura 1 es una figura zoomorfa de una culebra de color rojo, que se ubica en primer plano y es la que nos mira de frente, nos confronta directamente con gran ferocidad y peligro y esto se deduce a partir de la escogencia del color rojo que simboliza pasión prohibida, la fuerza, la seducción, en el caso de las figuras humanas, la figura 2, representa una figura humana de una niña que marca una fuerte posición diagonal, da la sensación que se cae, se haya envuelta por la serpiente y la enredadera, esta mira con inocencia y aceptación el entorno peligroso que la rodea, se encuentra ubicada en el segundo plano, en donde se contraponen su inocencia con la vestimenta en negro, ya que el color negro remite a la muerte, rigidez, vida interior, soledad, aislamiento. Esta representa mi lado oscuro, que siempre retorna, habla sobre la soledad y aislamiento ante la sociedad y mis relaciones sociales, la figura 3, es una figura zoomorfa de una culebra de color amarillo, se ubica en el segundo plano, la cual nos mira con una mirada inofensiva, pero, a la vez, nos advierte de su peligro, es una serpiente autóctona de nuestro país es una serpiente Bocaracá, su color amarillo remite a la precaución, celos, traición, envidia y nos advierte de algún peligro, la figura 4 también es una figura zoomorfa de una culebra de color verde, en posición de ataque, su color se camufla con la maleza del follaje y habla del comportamiento de la serpiente vinculado a los sueños como los enemigos que nos rodean que se oculta cuando menos se le espera, la implementación de las tres serpientes que representan o encarnan actitudes humanas, con ello, lo dócil, lo precavido y lo peligroso, el color hace alusión al veneno, a la monstruosidad e inmadurez, la figura 5 es una figura

humana de una niña, al lado izquierdo que está apoyada sobre una piedra que se encuentra en una posición de contraposto, con traje blanco, que se encuentra en tercer plano, la cual ayuda a la otra a evitar majar a la otra serpiente, la rescata de las malezas que la envuelven, pero al hacerlo se ve amenazada por la otra serpiente, en si el cuadro habla de que aun en sueños hay enemigos que se comportan como las serpientes, la dislocación de dos personajes que son el mismo y su lucha por ver cual se queda cual es el verdadero o los dos lo son, cual es el malo, cual es el bueno, el paisaje escaso, pero dramático, peligroso que envuelve y absorbe no deja liberarse, las pasionarias enredaderas, que no permiten liberarse, también se contraponen la realidad del sueño y su realidad. En el caso de la niña de la izquierda el color blanco remite a la bondad, inocencia, pureza la cual es cuestionada por la serpiente que la ataca, en cambio a la otra niña, las serpientes la respetan, pero no la dejar huir, la consume.

Análisis plástico

Tal y como lo muestra el esquema de la derecha es una composición en triángulo invertido, cuyo interés es provocar por medio de esa angulosidad tensión, ritmo, jerarquía y contraste. Su estructura se explica en este esquema.1.

La pintura posee una representación subjetiva de la figura humana, este trabajo poseen referencias de tendencias como el Expresionismo con lo que respecta al uso de composiciones angulosas, una fuerte línea de acento en el contorno, dar importancia al gesto fisionómico de las figuras, en el caso del Surrealismo la implementación de temas relacionados con lo personal, íntimo, vinculados a la introspección del inconsciente, el mundo onírico, esos juegos entre realidad e irrealidad, en el Simbolismo con lo que respecta al uso del diccionario simbólico, el uso del doble *Doppelgänger*, ese desdoblamiento de lo bueno y malo, o como se denomina *Doppelgänger*, en del vocablo alemán, sirve para definir el doble fantasmagórico de una persona viva. En donde “Dopel” significa doble, y “gänger”, andante. Este término se le acredita al novelista **Jean Paul** ²³ en 1796, y en donde el **Doppelgänger** es “El que camina al lado” y se emplea para designar a cualquier doble de una persona o

referencia al gemelo malvado o el fenómeno de bilocación. La idea del desdoblamiento, que plantea Mateo, como esa idea que lo que represento soy y no soy, ese juego de descubrirse y sentir esa urgencia de integrarse, no solo al verse desde una perspectiva de afuera como creador, si no desde la interpretación vinculada desde lo interno.

En el caso de **la serpiente** desde el lenguaje de los sueños hace referencia a los enemigos, un ambiente de tensión, poder, a partir de la simbología antigua como un elemento que hace mención a la muerte, también según la simbología griega en la vara de Hermes poseía dos serpientes iguales, que se miraban entre sí, se creía que era un arma que despierta a los mortales del sueño, que transmite esa idea del equilibrio (gemelas) y de infinito. Visto desde la ciencia como símbolo de muerte y de cura. En el Cristianismo como desobediencia, seducción y lujuria, también como animal que remite a la astucia y a la traición.

Según **Miller**²⁴ la Pasionaria por medio del lenguaje de los sueños simboliza un trance difícil por el que estamos pasando. Si la flor que se ve está en buen estado, es señal de que aún debe pasar un tiempo antes que solucionemos nuestros problemas. Si está marchita quiere decir que ya está prácticamente resuelto.

Me interesa de la flor pasionaria, ya que representa ese sacrificio y problemas que surgen alrededor del entorno familiar, en donde las hojas según **Plinio El Viejo**²⁵ representan el corazón. Sus flores de color rojo, la sangre, refleja esa traición y sacrificio. Las enredaderas ese aquello que me ata a ese miedo vivido en la realidad que se refleja en los sueños.

Según la Psicología del Color, lo que respecta a la **Flor de pasionaria** El rojo de las flores remite a la sangre, a la violencia, a la pasión, el cual se contrapone con el verde de las hojas estableciendo el juego de contraste de complementarios en donde el verde remite a la esperanza.

Me interesa el lenguaje de símbolos según el occidente y las culturas precolombinas la serpiente y el lenguaje de las flores en este caso pasionarias para transmitir un mensaje y diccionario de los sueños para identificar, reinterpretar el sueño a la hora de plasmarlo en la pintura, el Modernismo, me

interesa del modernismo el uso de líneas sueltas de contorno, la unión con lo que respecta a tratamiento de las figuras esa relación entre la gráfica - pintura, la implementación de técnicas de índole decorativas en la pintura, el tratamiento de las figuras humanas cargadas de significación simbólica.

I.C. Intención de autor/articulación discursiva

Mi intención es generar una reflexión sobre el impacto del miedo, en este caso el miedo que tengo sobre sí misma, con lo que respecta al uso de mi doble, que reflejan un yo que habla de inseguridades, pero también de soledad y aislamiento y temor a las serpientes que hablan según lo que menciona Miller en su libro "10 000 sueños interpretados" como los enemigos que me asechan.

La simbología sobre el uso del doble la retome antes en el análisis plástico, así que me remitiré a decir que esa bipartición hace constar esa personalidad quebrarle de mi ser a veces fuerte e inmune y la otra me muestra sumisa y susceptible e inocente, ambas son autorretratos de la niñez, dichas imágenes se obtienen a partir de lo que sugiere el sueño.

2. TRABAJO PICTÓRICO 2: "EL GRITO DE PAPALOTL"

"El grito de Papalotl", acrílico sobre lienzo, dimensiones 75 m x 60 m, año: 2015.

Análisis iconográfico

Dos figuras humanas y una mariposa gigante, que tiene dentro de sus fauces una figura antropozoomorfa, con cara de humano y cuerpo de gusano, la **figura 1** primer plano es la de una niña con uniforme de kínder corriendo en un tronco, esta huye con cautela de una mariposa gigante, la **figura 2** representa un niño que intenta agarrar a la niña que huye, sorpresivamente, nos mira con una cara de locura, pero a la vez siniestra, la **figura 3** es una figura antropozoomorfa de un humano-gusano, se ubica en el segundo plano, el cual mira a los personajes con desconcierto, este se encuentra dentro de las fauces de la mariposa, la **figura 4** una figura de una mariposa gigante con grandes colmillos de reptil, que mira a los personajes con locura, parece reírse de ellos, el nombre de la mariposa en lengua náhuatl Papalotl, según la simbología las mariposas heterocera o mariposas nocturnas, para las culturas indígenas se les asocia a cultos relacionados con la muerte, esto vinculado a su aspecto aterrador y amenazador.

Definición de Imagen

La imagen sugiere una escena fantástica irreal, dado que están encima de un árbol corriendo, aquí se da la deformidad e irrealidad del contenido de los sueños, en donde el temor del sueño se visualizaba tres veces más grande de lo que son.

Análisis plástico

Tal y como lo muestra el esquema de la derecha es una composición en diagonal, cuyo interés es provocar por medio de esa angulosidad tensión y contraste.

²². **Villafañe, Justo.** (2006) "Introducción a la Teoría de la Imagen", Editorial Pirámide (Grupo Anaya, S. A.) Recuperado 17 de febrero del 2015 de <https://visuales1ula.files.wordpress.com/2016/05/villafac3b1e-justo-introduccion-a-la-teoria-de-la-imagen.pdf>

²³. **Webber, J. Andrew.** (1996) "The Doppelgänger: Double Visions in German Literature" citando a Jean, Paul. (1796) "Doppelgänger". New York: Great Clarendon press.

²⁴. **Hindman, Miller, Gustavus** (anónimo) "10.000 sueños interpretados", pág.66, 105,144, Traducido por Jesús Villamizar (1968) Título original: 10.000 dreams interpreted, París: Editorial Rand McNally & Company.

²⁵. **Plinio El Viejo** (77D.C) "Tratado de la historia Natural" recuperado 20 de febrero del 2015 de <http://www.taringa.net/post/imagenes/15307328/Flor-de-la-Pasion-entre-la-fe-y-la-leyenda.html>

²⁶. **Burke, Edmund** (1985) "Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello". pág. 59. Murcia: Arquitectura.

I.C.INTENCIÓN DE AUTOR/ARTICULACIÓN DISCURSIVA

Mi intención es generar una reflexión sobre el impacto del miedo, vinculado a la persecución, al miedo a la muerte, en donde dicho temor en sueños siempre es hiperbolizado, ejemplo es que si usted le tiene miedo a las

mariposas, como en el caso de mi tía, usted puede tender a verlas más grandes de lo normal en el sueño, esa es la irrealidad del miedo y la realidad de ese miedo se da cuando se está despierto y usted apenas la ve brinca.

Como mencione antes, la mariposa de origen nocturna siempre se le asocia con rituales vinculados a la muerte y esta simbología es la que me interesa.

Con lo que respecta, a la niña es un autorretrato, que rescata fragmentos en los sueños de lo vivido en la realidad, en este caso, la escena corresponde a mi primo intentándome atraparme y atrás de nosotros una mariposa gigante que se ríe de manera siniestra mostrándonos sus dientes amarillos y filosos como de reptil.

Según **Miller**²⁷ en su libro “10 000 sueños interpretados”, soñar con gritos de bestias salvajes, es anuncio de un serio accidente. Por lo tanto, se ve ese juego entre lo aparente y lo que es, porque la mariposa nocturna se le relaciona como mencioné antes a la muerte y para el lenguaje onírico es más bien prosperidad.

3. TRABAJO PICTÓRICO 3: “Al asecho”

Análisis iconográfico

figura 1 se encuentran dos figuras zoomorfas que están luchando, por el

lado inferior se tiene a la serpiente y al lado inferior un pez barbudo que lucha por su vida, esta se ubica en primer plano, esta escena representa lo que mencione con anterioridad que decía **La Revista National Geografic** sobre la lucha existencial, donde solo sobrevive el más fuerte, la **figura 2** representa una figura humana, de una niña en un río sentada en una piedra, que se ubica en el centro del cuadro, la **figura 3** es una figura zoomorfa de una anguila eléctrica, la cual nos sonrío de manera burlesca y, a la vez, siniestra detrás de la

niña que ignora su presencia como un depredador cuando intenta asechar a su presa.

Análisis plástico

Tal y como lo muestra el esquema de la izquierda es una composición en forma de triángulo invertido, cuyo interés es provocar jerarquía y ritmo.

I.C.INTENCIÓN DE AUTOR/ARTICULACIÓN DISCURSIVA

Mi intención es generar una reflexión sobre el impacto del miedo, visto desde este trabajo vinculado al sentimiento de ser asechado, y el miedo de sentirse presa. Esta escena corresponde a una escena en un río, llamado: Machuca, representa un momento de la infancia en el cual mi familia y yo nos reuníamos; no obstante, en el sueño la niña ahí representada se encuentra sola rodeada de animales peligrosos, esto metafóricamente representa una realidad en que mi familia ya no es tan unida como antes.

El cuadro habla de la soledad, de miedo de ser frágil y vulnerable, de sentirse presa a veces de quien te rodea.

La simbología sobre el uso de animales, en este caso, de la anguila simboliza el disimulo. El motivo del pez atacando a la serpiente, no posee al menos en este cuadro otro significado que no sea el de depredación y sobrevivencia, en donde el que sobrevive es el más fuerte.

Según Miller²⁹ soñar, con una pelea es una advertencia contra la calumnia y la murmuración. También soñar con la muerte, deben de cuidar su reputación, por qué este sueño son de advertencia.

²⁹ .Hindman, Miller, Gustavus (anónimo) "10 000 sueños interpretados", pág.111-121,34, Traducido por Jesús Villamizar (1968) Título original: 10.000 dreams interpreted, París: Editorial Rand McNally & Company

"Aracnofobia", acrílico sobre lienzo, dimensiones 90m x 60 m, año: 2015.

4. TRABAJO PICTÓRICO 4: "Aracnofobia"

Análisis iconográfico

Una figura humana, y en el lado inferior debajo de ellas se representan figuras de animales, en este caso, arañas, la **figura 1** se trata de varias arañas que se esconden en las hojas de la planta de lotería, estas se ubican en el primer plano, la **figura 2** representan a dos arañas que se encuentran en las gradas, la primera se encuentra en una posición de ataque, la otra es una especie de tarántula que nos mira de frente, sigilosa, la **figura 3**, es una araña venenosa originaria de Sudamérica, conocida como araña errante brasileña y se encuentra también en Costa Rica con el nombre de araña bananera, la cual se encuentra en posición de ataque, se intenta camuflar con el hongo en donde esta postrada y por el follaje que la

envuelve, la **figura 4** es una figura humana, de una niña vestida de blanco, que agarra por error una Viuda Negra, la cual observa la niña con gran pavor y desconcierto, el color blanco de la ropa de la niña simboliza la inocencia, la **figura 5** es otra figura de araña la cual se encuentra columpiándose en su telaraña, detrás de la niña un fondo con un pasillo con casas.

Definición de Imagen

La imagen sugiere una escena en el patio del frente de la casa, en donde se encuentra una figura humana rodeada de espeluznantes arañas.

Análisis plástico

Tal y como lo muestra el esquema de la derecha es una composición radial, cuyo punto de interés y de tensión, se concentra en el centro de la composición.

I.C.INTENCIÓN DE AUTOR/ARTICULACIÓN DISCURSIVA

Mi intención es generar una reflexión sobre el impacto del miedo, visto desde este trabajo vinculado al miedo a las arañas, en este caso, el cuadro manifiesta mi temor y angustia hacia esos animales que no me inspiran confianza y les temo. La simbología sobre el uso de animales, en este caso, la araña simboliza la

perseverancia, ya que posee la cualidad de esperar que su presa se descuide para atacarlo.

Con lo que respecta, a la niña es un autorretrato, que rescata fragmentos en los sueños de lo vivido en la realidad, en este caso la escena corresponde propiamente a mi fobia a las arañas, tanto de su forma de actuar, como su apariencia. También aquí se da, lo que establece **Joan Ferrés**, en su apartado sobre "...la metáfora de la vacuna: La emotividad como virus", el cual menciona que la manera de combatir ese miedo es volviendo al veneno, esa es la cura, esto también es apoyado por Freud en el sentido del retorno de la imagen olvidada, esto con el objetivo de obtener de nuevo ese miedo que quedó encerrado en nosotros y la manera de saber la magnitud de la angustia.

Según **Miller**²⁹ soñar que mira una araña remite a peleas con la pareja y si la matase en el sueño, significa que tendrá una buena posición.

5. TRABAJO PICTÓRICO 5: "Entre Ratas"

"Entre ratas", acrílico sobre lienzo,
dimensiones 1.93 m x 91.5 m, año:
2017.

Bosque , que simboliza mi muerte tal como la padeció Ofelia en Hamlet y como la representa el pintor **John Everett Millais**, esta posee una mirada de tristeza y de resignación y a la vez de miedo por las ratas que la rodean y está recubierta por flores de amapola y de flores de Llama del Bosque, **la figura 5** son figuras de flores de amapola, estas rodean junto con el follaje

Análisis iconográfico

La **figura 1** , la **figura 2** y la **figura 3** representan ratas, que nadan y miran al cuerpo como queriéndolo ayudar, la **figura 4** se trata de una figura humana de una mujer, muerta en un río, al parecer se cayó de un árbol de Llama del

el cuerpo de la mujer, la flor de amapola simboliza el sueño eterno³⁵ metafóricamente se refiere a la muerte, las flores de amapola son de dos tipos una tropical originaria de Costa Rica y la otra de oriente.

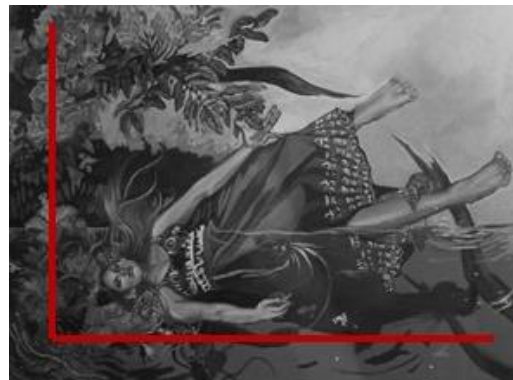
La **figura 6** es un árbol de llama del bosque, que está lleno de vida esto hace mención a la ambigüedad de la muerte y la vida, el cielo y la tierra.

Definición de imagen

La imagen sugiere una escena al aire libre, en donde se encuentran una figura humana, acostada en el piso, esta pintura es de genero de autorretrato, en donde en la irrealidad de mi sueño me veo morir, y no pude hacer nada, estaba inmóvil en estado de anestesia, no sentía nada y las ratas a mi alrededor me miran no se sabe si intentan salvarme o comerme, pero igual se me ve intranquila al verlas.

Análisis plástico

Tal y como lo muestra el esquema de la derecha es una composición en forma de “L”, cuyo interés es provocar tensión y peso en la composición.

I.C.INTENCIÓN DE AUTOR/ARTICULACIÓN DISCURSIVA

Mi intención es generar una reflexión sobre el impacto del miedo, visto vinculado a la muerte, al miedo a las ratas.

La simbología sobre el uso de animales en este caso la rata, según **Gregorio Morales** para “...la India simboliza a los artistas y a los poetas”³⁶.

No obstante, para los occidentales y para mi familia las ratas son y siempre serán un animal de mal augurio y que les provoquen asco.

Según **Miller**²⁶ como mencioné en cuadros anteriores soñar con la muerte es señal de advertencia. Y soñar con ratas simboliza que será decepcionado y lastimado por sus vecinos.

³⁵. “Jardines y Flores”, recuperado de <http://www.floresyjardines.es/significado-flor.htm>

³⁶ .**Morales, Gregorio** (27 de diciembre del 2007) “Ratas”. Periódico *Ideal.es*, “recuperado de <http://www.ideal.es/granada/prensa/20071227/opinion/ratas-20071227.html>

6. TRABAJO PICTÓRICO 6: "Caída al vacío"

Análisis iconográfico

La **figura 1** corresponde a una grupo de hormigas conocidas como zompopas, estas se están comiendo unos gusanos que sale de los orificios, están dispuestas en el primer plano y, la **figura 2**, representa una figura de riscos puntiagudos en donde de unos huecos salen gusanos blancos, la **figura 3**, es una figura humana, de una mujer con vestimenta blanca, que estaba envuelta en sábanas blancas, que cae precipitosamente de su cama, lo que nos remite a la sensación de vacío en el sueño cuando uno se cae de un hueco o de la cama, la **figura 4** es la figura de la cama de color negra, con cobertor de color palo rosa.

"Caída al vacío", acrílico sobre lienzo, dimensiones 90m x 60, año: 2017.

Definición de Imagen

La imagen sugiere una escena ambigua e irreal propiamente del sueño, en donde es habitación pero la habitación se convierte en un hormiguero, aquí se da lo que realizaba Dalí en sus cuadros ese juego de irrealidad y la realidad, en donde los cisnes no son cisnes, sino elefantes, ¿cuál es la realidad, la de arriba o la de abajo?, este cuadro permite jugar con la dicotomía entre sueño y realidad.

Análisis plástico

Tal y como lo muestra el esquema de la derecha es una composición en triángulo, cuyo interés es provocar por medio de esa angulosidad tensión, ritmo, jerarquía

I.C.INTENCIÓN DE AUTOR/ARTICULACIÓN DISCURSIVA

Mi intención es generar una reflexión sobre el impacto del miedo, vinculado a la caída sin saber que le espera y al miedo a las hormigas, aquí también se ve reflejado en lo que mencionaba Bellver retomando de Bandura lo del aprendizaje vicario, en el sentido que siempre nos decían que cuidado con las hormigas, uno asociaba precaución y miedo.

En este cuadro se evidencia un suceso que me pasó en la infancia, en donde de pequeña sentía simpatía por agarrar zompopas (hormigas), a pesar de los consejos de mi madre, no hice caso hasta que un día que fui picada y jamás deseé volverlas a agarrar.

Esto me generó un temor que soñaba que las zompopas se me subían encima a tal grado que, aunque intentaba quitármelas salían más y más, me sentí como la presa, como lo menciona Weyers sobre la pintura **“Las Hormigas”** (1929) de Salvador Dalí, esa sensación de quietud de parte de uno que se piensa que evitará su ataque y más bien es lo contrario se ponen inquietas y con desasosiego.

Con lo que respecta, a la mujer es un autorretrato, que rescata fragmentos en los sueños de lo vivido en la realidad, en este caso, la escena de un ataque de las hormigas que se comen a los gusanos, mostrándonos ese sentido de la muerte que mencionaba Dalí y la caída como ese suceso de la pesadilla en donde uno siente que cae, pero nunca ve el fondo, ese temor a la muerte.

Según **Miller**³⁷ soñar con hormigas, hace alarde de que deberá esperar muchas pequeñas molestias durante el día, y encontrar insatisfacción general en todo.

³⁷ .Hindman, Miller, Gustavus (anónimo) “10 000 sueños interpretados”, pág.90, Traducido por Jesús Villamizar (1968) Título original: 10.000 dreams interpreted, París: Editorial Rand McNally & Company.

³⁸ .Weyers, Frank. (1999), “Salvador Dalí”, Oviedo: Editorial Konemann de España, págs. 19, 24,28

7. TRABAJO PICTÓRICO

7:“Coulrofobia o Payaso”

“Coulrofobia o Payaso”, acrílico sobre lienzo, dimensiones 60m x 60, año: 2017.

Análisis iconográfico

La figura 1 se trata de una figura humana de un busto de un payaso mulato, que posee un ojo de otro color y posee una risa siniestra nos mira fijamente y nos señala, ese señalamiento puede decir que puedes ser el próximo de morir de risa.

Definición de Imagen

La imagen sugiere un rostro de un payaso que da miedo y desconcierto.

Análisis plástico

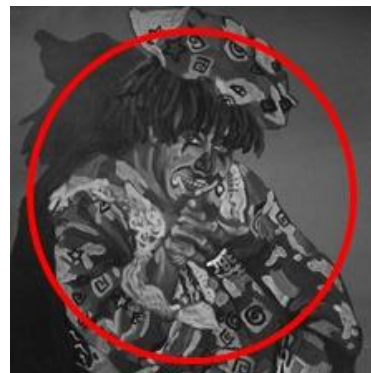
Tal y como lo muestra el esquema de la derecha, es una composición circular cuya tensión y acción suceden en el centro de la composición.

I.C.INTENCIÓN DE AUTOR/ARTICULACIÓN DISCURSIVA

Mi intención es generar una reflexión sobre el impacto del miedo, vinculado al miedo a los payasos; a los payasos se les representa siempre con dos caras: la exterior felices, pero a la vez, siniestros, puesto a que tienen una máscara exterior en la cual dice la verdad y se mofan de todo y otra interior en algunas ocasiones guarda odio y resentimientos.

Mi intención es marcar y captar esa ambigüedad del payaso, esa sonrisa siniestra pero burlesca, lo malo y lo bueno, por eso en este caso, lo hice con los ojos de diferente color, para que marque esa ambigüedad.

Según el **Diccionario de los sueños**, el soñar con payasos nos pone en aviso de aquellas relaciones que no nos convienen, no me remitiré a explicarlo dado que ya lo mencioné con anterioridad.

8. TRABAJO PICTÓRICO 8: “Belonefobia o vacuna”

“Coulrofobia o Payaso”, acrílico sobre lienzo, dimensiones 60m x 60, año: 2017.

Análisis iconográfico

La **figura 1**, representa una figura humana de una mujer sentada en una silla, que posee una especie de casco que le abre los ojos, esto para ponerle anestesia, a la mujer se le ve asustada con gran terror y miedo se ubica en el lado izquierdo del cuadro y la **figura 2** se trata de una figura humana, de un doctor, que posee una jeringa en una de sus manos, el cual posee una risa siniestra y anda con bata celeste con un gorro y un tapa

bocas.

Definición de imagen

La imagen sugiere una escena en un consultorio médico, en donde se encuentran dos figuras humanas, esta pintura es de género de retrato, ya que es una herramienta que nos permite conocer los estados de ánimo, las emociones y sentimientos de los personajes, en este caso, pretende mostrarse el miedo a las agujas, seres imaginarios si se piensa en sueño, pero tan reales como la imaginación misma.

Análisis plástico

Tal y como lo muestra el esquema de la derecha es una composición en triángulo, cuyo interés es provocar por medio de esa angulosidad tensión y contraste.

I.C.INTENCIÓN DE AUTOR/ARTICULACIÓN DISCURSIVA

Mi intención es generar una reflexión sobre el impacto del miedo a las agujas y que le metan algo en los ojos, este miedo me lo han heredado mi tía y mi mamá, en el caso de mi tía yo no la podía ni ver a los ojos después de una cirugía, porque se le veían los hilos; sueño constantemente con ese día. En mi familia tenemos miedo de presenciar o ver algo que le hacen a alguien en el ojo.

Según **Miller**³⁹ soñar con agujas, que son insertadas augura que a usted se le recargara el cuidado de otra persona.

"Enjambre", acrílico sobre lienzo,
dimensiones 1.93 m x 91.5 m, año:
2017.

9. TRABAJO PICTÓRICO 9: "Enjambre"

Análisis iconográfico

la **figura 1** se trata de una figura humana de una niña irritada con un vestido celeste, está así porque le rodean cucarachones voladores alrededor y

de la desesperación aplasta una cucaracha y el cucarachón debajo de ella se va de la escena, se le nota inquietud por la expresión en su rostro que casi llora, esta se ubica en el centro de la composición, la **figura 2**, representa tres cucarachones voladores que sofocan a la niña, la **figura 3**, representan 2 hileras de cucarachas, la primera hilera del lado inferior corresponden a cucarachones, la segunda hilera está compuesta de cucarachas defendiendo sus huevos de los cucarachones aquí habla del sentido de depredación que mencionaba la Revista National Geographic que había mencionado con anterioridad, la **figura 4**, también es una figura

humana, de un niño sentado, que mira con miedo el cómo los cucarachones rodean a la niña, **la figura 5**, es una figura humana de un niña asustada por el enjambre de las cucarachas y que sube sus pies en las silla, **la figura 6**, es una representación y un agujero en la pared que acaba de caerse de donde salen una plaga de cucarachas, **la figura 7**, es una figura humana de una adulta mayor que intenta ahuyentar y ayudar a la niña que le rodean las cucarachas, echándoles veneno, **la figura 8** detrás de ella, se haya una especie de patio con plantas de cucaracha y de lotería, me interesa jugar con lo metafórico del enjambre de cucarachas que puede ser el animal o la planta, que también juega con la cantidad tanto de plantas como de cucarachas, pero ambas re enfatizan en la palabra cucaracha hiperbolizando a nivel de cantidad.

Definición de Imagen

La imagen sugiere una escena en una casa, en donde se encuentran cuatro figuras humanas, esta pintura es de género de retrato y autorretrato, ya que es una herramienta que nos permite reflejar nuestra vida, los estados de ánimo, las emociones y sentimientos, en este caso, mostrar el miedo a las cucarachas y cucarachones.

Análisis plástico

Tal y como lo muestra el esquema es una composición en triángulo invertido, cuyo interés es provocar por medio de esa angulosidad tensión, ritmo, jerarquía y contraste.

³⁹. **Hindman, Miller, Gustavus** (anónimo) “10.000 sueños interpretados”, pág.29, Traducido por Jesús Villamizar (1968) Título original: 10.000 dreams interpreted, París: Editorial Rand McNally & Company.

I.C.INTENCIÓN DE AUTOR/ARTICULACIÓN DISCURSIVA

Mi intención es generar una reflexión sobre el impacto del miedo, a las cucarachas, en donde se manifiesta lo que mencionaba Juan Nasio “el inconsciente es la repetición”, al decir que se da cuando se repite situaciones que se dan a menudo uno las adopta o no, pero las aprende por medio de lo que establecía Bandura con el aprendizaje vicario que se daba desde la mimesis y la observación.

Al ver tantos miembros de mi familia, casi todos que no podían ver una cucaracha, porque gritaban, lloraban, me han influido de tal manera que le he desarrollado una especie de repelación a la cucaracha, no obstante, antes jamás les tuve miedo, pero tantas veces de ver su reacción, uno inconscientemente no puede evitar sentirse atraído y ese temor que a ellos les provoca la cucaracha, mariposas, serpientes, hace que sueñe con sus temores.

Con lo que respecta, a la escena corresponde a una casa, en donde los personajes ahí representados son algunos miembros de mi familia, la señora de falda roja y camisa azul es mi abuelita, la niña que sale de vestido azul con flores es mi prima, el niño sentado también es mi primo, ellos como muchos de mi familia les tienen gran temor a las cucarachas y la niña que sale de vestido celeste soy yo.

Según **Miller**⁴⁰ soñar con cucarachas rotas, significa pérdidas y dificultades.

⁴⁰ .Hindman, Miller, Gustavus (anónimo) “10 000 sueños interpretados”, pág.65, Traducido por Jesús Villamizar (1968) Título original: 10 000 dreams interpreted, París: Editorial Rand McNally & Company.

2. MIEDO A LOS DAÑOS FÍSICOS: 10. TRABAJO PICTÓRICO 10 : “El fantasma del Espejo”

“El fantasma del Espejo”, acrílico sobre lienzo, dimensiones 90 m x 60 m, año: 2015.

Análisis iconográfico

Este análisis se piensa seguir de la misma manera que la pintura anterior, se emplean figuras humanas, y en el lado inferior debajo de ellas se representan figuras de animales, en este caso un gato, la **figura 1** se trata de una mano de una figura anónima, que señala a la niña que duerme y

está enferma, esta se ubica en primer plano y es la mano que acusa. La **figura 2** niña acostada en una cama, que se ubica en el centro del cuadro, que divide el cuadro en dos, mostrándonos dos mundos el real y el onírico en donde no se sabe cuál es real y cuál es irreal, se localiza en el segundo plano, esta posee una vestimenta en lila y se encuentra envuelta por una cobija rosa salmón, pareciera que tuviera vida la cobija dado que parece carne y las líneas azules violáceas dan la sensación de venas, la **figura 3**, es una figura de un gato de color azul con marrón, se ubica también en el segundo plano, el cual nos sonrío de manera burlesca como si supiera quien señala, su color azul remite a la conciencia, la mente, además se creía según la tradición oral que los gatos poseían el don de ver a los muertos, la **figura 4** también es una figura humana, fantasmagórica de un rostro que se asoma del espejo, el cual observa, acosa y vigila al personaje dormido, su color verde oliva, como en estado de descomposición y la deformidad del ojo sugiere que está muerto además de estar envuelto por una aura negra que emana de él, advierte que es un espíritu malo.

Definición de Imagen

La imagen sugiere una escena en una habitación, en donde se encuentran dos figuras humanas, esta pintura es de género de autorretrato, que permite reflejar nuestra vida, los estados de ánimo, las emociones y sentimientos, en este caso, mostrar el miedo a los espíritus o fantasmas, seres imaginarios si se piensa en sueño.

Análisis plástico

Tal y como lo muestra el esquema de la derecha es una composición en triángulo invertido, cuyo interés es provocar por medio de esa angulosidad tensión, ritmo, jerarquía y contraste. Su estructura se explica en este esquema.1.

I.C.INTENCIÓN DE AUTOR/ARTICULACIÓN DISCURSIVA

Mi intención es generar una reflexión sobre el impacto del miedo, visto desde este trabajo vinculado al acoso, al miedo de ser asehado, dicho temor es tal, que sueño que fantasmas y la oscuridad me siguen a todas partes, intentando hacerme mal, tal y como se menciona anteriormente con Miller en su libro "10 000 sueños interpretados" ver fantasmas es que el sujeto ha pasado por inquietantes experiencias.

La simbología sobre el uso de animales, en este caso el gato, hace constar esa idea del silencio, de ver sin poder decir nada, es testigo que ve lo que a simple vista no puede verse. En este cuadro se evidencia el silencio ante aquello que nos atormenta, el callar, que me refirió con el concepto de la anestesia, propiamente para demostrar esa incapacidad, estado de shock ante los miedos, dicho lo anterior, este cuadro nos habla propiamente de los secretos de la familia.

Con lo que respecta, a la niña es un autorretrato, que rescata fragmentos en los sueños de lo vivido en la realidad, en este caso, la escena corresponde a mí operada de las piernas, estática, a pesar de que la cobija palpita y tiene vida, se me ve frágil, incapaz de defenderme de lo que se halla detrás, así se siente la

anestesia incapacitada, en otras palabras, como la pérdida parcial o total de la sensibilidad. También, aquí se da, lo que establece **Joan Ferrés** que cité con anterioridad en su apartado sobre "...la metáfora de la vacuna: La emotividad como virus", el cual establecía que la única manera para combatir el miedo era retornando al mismo, esa es la cura, esto también es apoyado por Freud en el retorno de la imagen olvidada, esto con el objetivo de obtener de nuevo ese miedo que quedó encerrado en nosotros.

Con lo que respecta al motivo de los gatos según la tradición oral en mi familia y en la literatura, se cree que los gatos poseían la capacidad de percibir espíritus esto se reafirma en el caso del **gato Oscar** en donde según **Isabel Espiño** menciona que en el **Centro Steere House Nursing & Rehabilitation Center, Rhode Island, en donde el Dr. Dosa,**²⁵ evidenció y autenticó lo que paso con el gato Óscar, en donde hace mención de la capacidad de los felinos de ver cosas invisibles para el ojo humano, dado que el gato se arrecostaba en la cama de los pacientes pocas horas antes de la muerte, esto evidencia que los felinos poseen la capacidad de ver el alma del sujeto antes de morir y de percibir espíritus.

También, según **Miller** soñar con fantasmas, si se le ve asechando o persiguiendo, es un aviso de extrañas e inquietantes experiencias.

²⁷ .**Hindman, Miller, Gustavus** (anónimo) "10 000 sueños interpretados", págs.137, 66, 86, Traducido por Jesús Villamizar (1968) Título original: 10.000 dreams interpreted, París: Editorial Rand McNally & Company.

²⁶ .**Hindman, Miller, Gustavus** (anónimo) "10 000 sueños interpretados", págs.80, 113, 130, Traducido por Jesús Villamizar (1968) Título original: 10 000 dreams interpreted, París: Editorial Rand McNally & Company.

²⁵ .**Espiño, Isabel.** (2007). "Óscar, el gato que prevé la muerte", recuperado el 4 de enero del 2017 de <http://www.elmundo.es/elmundosalud/2007/07/25/medicina/1185378818.html>

11. TRABAJO PICTÓRICO 11:
"Estrangulamiento"

Análisis iconográfico

El personaje se haya envuelto de serpientes, la **figura 1** se trata de varias figuras zoomorfas, en este caso serpientes que intentan rodear y asfixiar a la muchacha, esta se ubica en primer plano, la **figura 2** representa una figura humana de una mujer metida en un río de agua clara, pero, a la vez, oscura, en donde se muestra ese sentido de realidad e irrealidad; que grita, y no puede, porque le sale una serpiente de

"Estrangulamiento", acrílico sobre lienzo, dimensiones 99.5m x 68.5 m, año: 2015.

la boca, esto alude a la sensación propiciada por la pesadilla en donde la persona intenta gritar y no puede, aquí también se evidencia a ese efecto de la anestesia, en donde la persona tiene la incapacidad de manifestarse incluso en sueños, la **figura 3**, es una figura zoomorfa de una serpiente de color verde que simboliza la naturaleza, en este caso la naturaleza contra los sujetos y contra la mujer.

El cuadro hace alusión al miedo hacia las serpientes y hacia un sujeto en particular, que si bien recordamos **Miller** mencionaba que las serpientes se relacionaban en los sueños, con los enemigos, esta figura se ubica también en el segundo plano; la **figura 4** también es una figura zoomorfa de una serpiente que sale de la boca de la mujer de manera abrupta, posee manchas rojas por lo que sugiere que es venenosa y por las manchas corresponderían propiamente a una terciopelo, la **figura 5** es una figura humana o lo que parece ser una parte de un ser humano, que es una mano humana, tirando del pelo de la mujer, en sí simboliza el sometimiento ante una figura masculina, aunque no salga el personaje completo, esta habla de la inseguridad e incapacidad de la mujer de poder defenderse ante los abusos recibidos, la **figura 6** es el fondo que parece ser un río en medio de

la noche, algo siniestro y solitario, a la vez, según **Miller** soñar con niebla, en especial, envuelto en ella denota tristezas domésticas.

Definición de imagen

La imagen sugiere una escena en un río, en donde se encuentra dos figuras humanas peleando y la mujer se encuentra envuelta de serpientes, esta pintura es de género de autorretrato, que muestra el miedo a las serpientes y a personas que nos quieran hacer daño.

Análisis plástico

Tal y como lo muestra el esquema de la izquierda es una composición en forma de aspas o “X”, cuyo interés es provocar por medio de esa angulosidad, estabilidad, tensión y ritmo en el centro de la composición. Su estructura se explica en este esquema.1.

I.C.INTENCIÓN DE AUTOR/ARTICULACIÓN DISCURSIVA

Mi intención es generar una reflexión sobre el impacto del miedo, visto desde este trabajo vinculado a las fobias a las serpientes, al miedo de ser asechado, dicho temor es tal, que sueño que una sombra oscura intentaba hacerme daño.

En esta pintura, la serpiente se implementó para mostrar lo que decía **Miller** en su libro “10 000 sueños interpretados” que hablaba sobre el significado de soñar con serpientes como indicativo de un ambiente de morbidez y depresión.²⁷

En este caso, se aplica para manifestar un ambiente depresivo y de asfixia, ya que desde mi infancia hasta la edad adulta, sufrí de acoso por parte de un miembro de mi familia y me tocó guardar silencio, lo que yo denominó estar con anestesia, donde no se sabe hasta qué punto se sueña y hasta qué punto se está despierto. En muchos de mis cuadros esos fantasmas remiten a esa persona.

Con lo que respecta, a la mujer es un autorretrato, la mujer se encuentra envuelta de serpientes e intenta desesperadamente quitárselas de encima y no puede, la serpiente que se ubica en la boca, simboliza aquello que se desearía decir y por circunstancias ajenas al contexto y en el momento, no se puede, porque todo lo que saldría por la boca serían serpientes, por eso, solo queda el silencio, la anestesia, el estar ahí, pero no estar ahí a eso se refería **Mishler y Swindells**, en donde establecen el desdoblarse en dos personajes, en donde se mira a uno mismo desde afuera, para no identificarse inicialmente con uno mismo, esto con el sentido de verlo como una irrealidad que permite al sujeto, buscar integrarse y, a la vez, alejarse de eso que lo perturba.

- **12. TRABAJO PICTÓRICO 12: “ La persecución”**

“La persecución”, acrílico sobre lienzo, dimensiones 75 m x 60 m, año: 2015.

Análisis iconográfico

la **figura 1** se trata de una figura humana, de una niña que posee varillas ortopédicas, que está huyendo, intenta correr pero no avanza, esta se ubica en primer plano, la **figura 2**, representa una figura humana, de un niño con un periódico el cual acusa y señala a la niña que va persiguiendo, la **figura 3**, es una figura antropomorfa de un niño que posee rasgos de cucaracha, con ojos de un solo tono sin iris, su rostro muestra inflexibilidad y des

humanización, este se encuentra detrás del personaje que señala a la niña, ambos personajes se ubican en segundo plano, la **figura 4** muestra un fondo rodeado de neblina, donde se ve la insinuación de una montaña fantasmagórica y solitaria.

Definición de Imagen

La imagen sugiere una escena al aire libre, en donde se encuentran tres figuras humanas, esta pintura es de género de autorretrato, para mostrar el miedo a ser perseguido por gente que usted no conoce en este caso por un niño-cucaracha que no tiene iris en los ojos.

Análisis plástico

Tal y como lo muestra el esquema de la derecha es una composición en diagonal, cuyo interés es provocar por medio de esa angulosidad tensión, jerarquía y contraste.

I.C.INTENCIÓN AUTOR/ARTICULACIÓN DISCURSIVA

DE

Mi intención es generar una reflexión sobre el impacto del miedo, visto desde este trabajo vinculado al miedo de ser perseguido por un ser que no es familiar, al miedo de ser asechado.

La simbología sobre el uso de animales en este caso la cucaracha simboliza la suciedad.

Con lo que respecta, a la niña es un autorretrato, que rescata el pavor que posee mi familia por las cucarachas, aquí se establece la ambigüedad del sueño en el sentido de que un hombre cucaracha es percibido por un humano como si fuese de su misma especie.

Según **Miller**²⁸ el soñar con metamorfosis, en el lenguaje de los sueños, se le relaciona a cambios repentinos en su vida y según haya sido la metamorfosis esos cambios serían buenos o malos.

También mencionaba **Miller**²⁸ que el soñar con monstruos que le persiguen a uno simboliza que, a pesar de los problemas, puede salirse delante en el futuro de ellos.

- 13. TRABAJO PICTÓRICO 13: “ Ascender de la montaña de los sueños”

Análisis iconográfico

“Ascender de la montaña de los sueños”, acrílico sobre lienzo, dimensiones 90m x 60 m, año: 2015.

La **figura 1** se trata de una especie de camino que culmina con una especie de cabeza de agua de color amarilla, que se viene asomando, la **figura 2**, representa una figura humana, de una niña escalando una montaña, huyendo de la cabeza de agua, parece costarle dado las varillas ortopédicas, la **figura 3**, es una figura de una montaña que posee forma de cráneo, haciendo constar esos dos mundos el irreal y el real, el sueño y la realidad, la **figura 4** en la cima de montaña, se haya un cementerio, el miedo del entorno se evidencia dado que las montañas son más grandes que el sujeto, aquí se remite a lo sublime como aquel paisaje tenebroso con magnificencia de grandeza, en donde el

paisaje envuelve al sujeto; **figura 5**, corresponde a un árbol seco y viejo sin hojas.

Definición de Imagen

La imagen sugiere una escena en el riachuelo que está en mi patio, en donde se encuentran una figura de una niña, esta pintura autorretrato y paisaje, permite reflejar nuestra vida, los estados de ánimo que sucumben en el entorno familiar, en este caso, mostrar el miedo a las fuerzas de la naturaleza, para ello se plantea un paisaje onírico que remite a la muerte y a la soledad.

Análisis plástico

Tal y como lo muestra el esquema de la derecha es una composición en triángulo invertido, cuyo interés es provocar por medio de esa angulosidad tensión y jerarquía.

I.C.INTENCIÓN DE AUTOR/ARTICULACIÓN DISCURSIVA

Mi intención es generar una reflexión sobre el miedo vinculado al entorno y a las fuerzas de la naturaleza, con esto me refiero autobiográficamente que mi familia vive a la par de un riachuelo, en donde una vez se dio una cabeza de agua y se llevó la mitad del patio de la casa, esto genera un temor irracional que se proyecta en los sueños cada vez que llueve fuerte, que se vuelva a crecer.

Con lo que respecta, a la niña es un autorretrato, que rescata fragmentos en los sueños de lo vivido en la realidad, en este caso, la escena remite a una montaña en donde en la cumbre hay un cementerio, en su parte inferior un río que pasa en medio de la montaña, en donde se aproxima una cabeza de agua, las varillas ortopédicas que posee la niña remiten a la idea de dificultad para acceder a la montaña, también habla del apego terrenal y espiritual con lo que respecta a la visita de los seres queridos al cementerio, esa ambigüedad y juego entre el cielo- tierra, la vida y la muerte.

Según **Miller**²⁸ en el lenguaje de los sueños, soñar con un cementerio presagia buenas noticias en la recuperación de un ser querido, en este caso el cuadro se realizó en el momento en que tenía a mi tía hospitalizada por un tumor en la cabeza que le causaba vértigo y mareos, por lo que supongo describe de manera metafórica mi preocupación por mi tía y el problema que padecía y su futura recuperación.

- 14. TRABAJO PICTÓRICO 14: “La tormenta”

“La Tormenta”, acrílico sobre lienzo,
dimensiones 90 m x 60 m, año 2015.

Análisis iconográfico

Para este análisis se piensa emplear el esquema, en donde se van a estudiar sus elementos de manera separada por números, es una

representación icónica conformada por tres figuras humanas, **la figura 1** es una figura humana de una niña con traje de baño blanco sentada en un tronco, que se ubica en primer plano y es la que está asustada por la tormenta, esto se deduce a partir de la fisonomía del rostro, **la figura 2**, representa una figura humana de una mujer con traje de baño negro, que está quemada por el sol y posee llagas sangrantes en la mayor parte de su cuerpo, esta mira para el piso con gran dolor y sufrimiento, se encuentra ubicada en el segundo plano, está vestida de negro, el color negro simboliza la muerte, **la figura 3**, es una figura humana de un niño que sostiene sus manos y debajo de sus pies se haya un paño blanco, el cual mira con miedo y desconcertado a la niña y a la mujer llena de sangre, el color blanco de su vestimenta al igual que la de la niña nos remite a la inocencia.

La figura 4 Representa el mar cuyo oleaje tormentoso que rebota en el piso, nos remite a la situación que está pasando tanto su persona, como los personajes; el significado del mar en el lenguaje de los sueños nos remite a anticipaciones incompletas y con lo que respecta a ver sangre que emana de una herida simboliza dolores físicos y preocupaciones esto según lo que estableció **Miller** en su libro “...10000 sueños interpretados”, **la figura**

5 representa el fondo de un cielo ambiguo, con carácter expresionista, conformado por un centro centrífugo, que muestra calma en el centro, pero según se aleja muestra lo contrario y sus costados muestran del lado derecho un cielo rojo, oscuro de noche calmo, en donde se ven unas isletas, hasta cierto punto y el del lado izquierdo por el contrario está tormentoso con rayería, lo cual nos remite a esa situación que se vendrá, la cual hace mención Miller, cargada de dolor, miedo y preocupación, en este caso, era una premonición de que un familiar se iba a enfermar y nos iba a preocupar su situación, pero su problema y la causa que lo produjo se desconocía; el paisaje tiende a lo dramático, este también contrapone la realidad del sueño y su realidad.

Análisis plástico

Tal y como lo muestra el esquema de la derecha, es una composición en triángulo, cuyo interés es provocar por medio de esa angulosidad tensión, ritmo, jerarquía y contraste. Su estructura se explica en este esquema.

I.C.INTENCIÓN DE AUTOR/ARTICULACIÓN DISCURSIVA

Mi intención es generar una reflexión sobre el impacto del miedo hacia la Tormenta, la tormenta desde sentido más metafórico, porque se refiere tanto a la tormenta como tal y a las tormentas psicológicas que nos atañen cuando un familiar se encuentra enfermo, que nos provoca tal preocupación que se proyecta en nuestros sueños, en este caso, reflexionar sobre valorar a las personas que uno tiene al lado que son efímeras, y que en cuestión de horas te pueden dejar solo como la niña que llora por la tormenta.

La simbología sobre el uso de la Tormenta, la retome antes en el análisis plástico, en el paisaje muestra a mi tía que era la que estaba enferma en ese momento de un tumor en la cabeza, pero la que padece de cáncer de sol y llagas es mi mamá; no obstante, me interesa esa metáfora del sueño, ese juego de lo aparente que mencionaba Dalí, en su obra **“Cisnes reflejan elefantes”**, que no se sabe quién era exactamente la persona o el objeto, por otra parte, muestra ese temor de mi familia y de mi persona, por contraer enfermedades crónicas

degenerativas, tales como: diabetes, cáncer y Alzheimer, que por herencia gran parte de mi familia la padece, incluyendo mi primo allí representado que tiene diabetes.

3. MIEDO A LA SEPARACIÓN: 15. TRABAJO PICTÓRICO 15: “Mi querido Henry”

“Mi querido Henry”, acrílico sobre lienzo, dimensiones 50 m x 39,5m , año: 2015.

Análisis iconográfico

La **figura 1** de una flor de hortensia la cual simboliza el agotamiento y la belleza la **figura 2**, representa una figura zoomorfa de un cordero comiendo pasto, el cordero simboliza el sacrificio de Dios, inocencia, la **figura 3**, son flores de orquídea roja en este caso me interesa solo la belleza de la flor no su significado, la **figura 4**, también es una figura humana, de un hombre en pantaloneta cargando a una niña, la **figura 5**, es una figura humana de una niña que llevan en brazos, detrás de ellos un cielo celeste, con una tierra árida y

amplia, aquí se da la ambigüedad del cielo y la tierra.

Definición de imagen

La imagen sugiere una escena en una playa, en donde se encuentran dos figuras humanas.

Análisis plástico

Tal y como lo muestra el esquema de la derecha es una composición en diagonal, cuyo interés es provocar por medio de esa angulosidad tensión, ritmo y contraste.

I.C.INTENCIÓN DE AUTOR/ARTICULACIÓN DISCURSIVA

Mi intención es generar una reflexión sobre el impacto del miedo al apego emocional, y al duelo.

Con lo que respecta a simbología del sueño del cordero, que establece Miller habla sobre felicidad, en este caso, yo lo relaciono con la felicidad del momento compartido con mi padre, también que mi papá murió a la edad de 33 años la misma edad que Cristo.

Con lo que respecta a la simbología del sueño de la azucena, según Miller, menciona que habrá muerte y enfermedad, con ello me refiero a la enfermedad de mi padre y, por consiguiente, su muerte.

La muerte no es solo dolorosa, si no provoca vacío y miedo, también el lugar muestra esa ambigüedad del cielo y la tierra, vida y muerte, y que yo intento de evidenciar en los míos, el temor más grande es perder al ser que más amas, pero el consuelo más grande es el recuerdo en sueños, que también son como cuchilladas, ya que el miedo es un sentimiento que existe como el aire que se respira.

Según **Miller**⁴¹ soñar con corderos, significa alegrías y soñar con azucenas, advierte que habrá enfermedad y muerte.

Por lo tanto, según lo dicho anteriormente por Miller, este sueño rescata dos momentos contrastantes e importantes entre sí, por un lado, las alegrías al ver aunque sea en sueños a mi padre y recordar momentos juntos y su muerte simbolizada por las azucenas.

⁴¹ .Hindman, Miller, Gustavus (anónimo) "10 000 sueños interpretados", págs. 62,38, Traducido por Jesús Villamizar (1968) Título original: 10 000 dreams interpreted, París: Editorial Rand McNally & Company.

"La Sombra", acrílico sobre lienzo,
dimensiones 75m x 60 m, año: 2015.

• **16. TRABAJO PICTÓRICO 16:**
"La sombra"

Análisis iconográfico

La **figura 1** se trata de una figura humana anónima, ya que se muestra solo su sombra larga y acentuada, esta se ubica en primer plano, en el caso de las figuras humanas, la **figura 2** representa una figura humana de una niña que intenta llevar a su perro adonde está la sombra, esta se ubica en el centro del cuadro, que divide el cuadro en dos, mostrándonos dos mundos el real y el onírico como fantasioso dado que no se sabe a ciencia cierta si la sombra existe o no, en donde no se sabe cuál es real y cual es irreal, se localiza en el segundo plano, esta posee una vestimenta de enagua gris de cuadros con una camisa blanca, una varillas ortopédicas, metafóricamente esta niña nos habla de las varillas como un mecanismo de apego hacia la tierra, refiriéndose propiamente, a la espera de ese alguien que ya no existe, a ese apego emocional, la **figura 3** es una figura zoomorfa de un perro de color beige, se ubica también en el segundo plano, el cual intenta con desesperación que la niña no vaya hacia la sombra, como si supiera que ese alguien que espera no es lo que ella espera, su color beige remite a la calidez e inocencia, la **figura 4** también es una figura humana de un niño que come una paleta, por su vestimenta se le asocia con alguien que posee un estatus de clase media a alta; no obstante, aquí me interesa retomar el concepto de **Mateo** sobre la autobiografía, ya estudiado con antelación, el cual hace mención a la temporalidad, cuya distinción radica en el hecho narrado y el hecho en que la narración acontece; por lo tanto, el relato se reconstruye a partir de lo que el sujeto sugiera y, en este caso, desde lo que el sueño propone, ocasionando que sea más libre y fluido, dado que le atañe irrealidad y juego al sueño, permite

la ambigüedad de épocas uniéndolas a pesar de que sean distintas, el personaje posee un traje azul, el cual observa a la sombra, de manera apática y con recelo, el color azul se asocia con intolerancia y la introversión y el color rojo alude al poder, la **figura 5** es una figura humana de un niño que come un helado, su vestimenta nos sugiere que posee un estatus mucho menor que el de traje azul, este mira con temor y miedo a la sombra.

Definición de Imagen

La imagen sugiere una escena en un patio de una casa, en donde se encuentran tres figuras humanas y una figura humana anónima, además de un perro, esta pintura es de género de paisaje y autorretrato, ya que es una herramienta que nos permite reflejar nuestra vida, los estados de ánimo, las emociones y sentimientos, en este caso, mostrar el miedo hacia lo que no se sabe si es una persona o un fantasma, también nos remite como lo mencione antes al apego emocional que siente una persona hacia el fallecimiento de un ser querido, que posee tal impacto en las personas que siempre están a la espera de su retorno, a tal grado que se le ve en sueños e imagina que lo ve, también se dice que los animales, poseen el don de percibir espíritus, pero esto es solo una suposición, lo que sí estamos seguros es que el perro no quería que fuese hacia la sombra.

Análisis plástico

Tal y como lo muestra el esquema de la izquierda es una composición en forma de S, cuyo interés es provocar dinamismo. Su estructura se explica en este esquema.1.

I.C.INTENCIÓN DE AUTOR/ARTICULACIÓN DISCURSIVA

Mi intención es generar una reflexión sobre el impacto del miedo, visto desde la pérdida de un ser querido y sobre la insensibilidad humana y la falta de educación de los niños en la escuela, inflexibles del dolor ajeno.

También, sobre la actitud de un niño(a) que debe mostrarse tranquilo ante la situación para no provocar el dolor a madre en este caso. **Elena Bellver**

menciona a **Bandura** para hablar sobre el aprendizaje vicario observacional, en donde a partir de las actitudes de sus padres, el niño aprende que preguntar por el duelo causa daño y, por lo tanto, este se ve en la actitud de ocultar sus emociones, no hablar del tema y es a partir de esto que al niño se le empiezan a comprar mascotas para que no sufra y visualiza una realidad imaginativa de esperanza por la pérdida de ese ser querido. El niño se encuentra en una espera silenciosa del retorno de ese fantasma, que para unos es gloria y para otros provoca miedo.

Este cuadro hace mención a la muerte de mi padre y el silencio de toda la vida, en espera de ese ser, que lo necesité, pero está ausente, para un niño(a) es a veces difícil de entender. También, como lo menciona **Miller** en su libro "10 000 sueños interpretados" ver fantasmas es que el sujeto ha pasado por inquietantes experiencias. También, hace alusión al miedo producto de la mala educación e información en los niños, de saber educarlos a respetar, a sensibilizarse y entender desde pequeños a los demás.

Estos niños manifiestan esa inflexibilidad, agresión, insensibilidad y burla, que, a veces, se da por ser diferente, por la incomprensión y la mala educación que se da desde la casa y se proyecta en la escuela.

Aquí se evidencia el déficit que tenía el sistema educativo en dicha época de permitir dichos abusos, y no hacer nada al respecto, además de crear a niños abusivos, llenos de intolerancia y de falta de insensibilidad.

Con lo que respecta a la simbología sobre el uso de animales, en este caso el perro, alude a la fidelidad, inteligencia, la ayuda desinteresada, que siempre la tuve en los animales cuando más la necesité.

El autorretrato, muestra una escena de la infancia en donde sufría burlas y agresión verbal y física, por parte de mis compañeros, dado que se burlaban no solo por tener varillas ortopédicas, sino por no tener padre, eso imposibilitó que tuviera seguridad, además me acarrearé una serie de problemas como soledad e incapacidad de socialización, además de siempre tener la esperanza que volvería a ver a mi padre y me defendería.

También de poseer hoy en día, sueños alusivos a la escuela, aquí se evidencia claramente lo que establecía **Elena Bellver** y **Odrizola**, que dichos

miedos son influenciados por el entorno que rodea y que se visualizan en la realidad despierta para más tarde manifestarse en los sueños.

- **17. TRABAJO PICTÓRICO 17: “Danza de las pasionarias”**

“Danza de las pasionarias”, acrílico sobre lienzo, dimensiones 75m x 60 m, año: 2015.

Análisis iconográfico

la **figura 1** son flores de pasionarias, las cuales simbolizan la pasión y el color rojo la sangre y retomando a **Miller** a lo que se refiere propiamente al lenguaje de los sueños ya analizado con anterioridad, remite al sujeto que las sueña y que está pasando por experiencias difíciles, la **figura 2**, representa una figura zoomorfa de una serpiente, por el color se deduce que es una serpiente de terciopelo, según **Miller** en su libro “10.000 sueños interpretados”

habla que si una mujer joven sueña con serpientes, es que una persona falsa le causara dificultades²⁷, la **figura 3**, es una figura humana de un hombre el cual mira a la culebra con cierta desconfianza y malicia, el cual devela una situación incómoda, pero como si no pasara nada, se ubica también en el segundo plano, la **figura 4** también es una figura humana, de una mujer niña por la vestimenta que usa, que nos mira desconcertada, inocente y ausente, por la tez entre amarilla y verdosa parece estar enferma, detrás de ella un fondo onírico vacío, la nada.

Definición de Imagen

La imagen sugiere una escena al aire libre, en donde se encuentran dos figuras humanas, esta pintura es de género de autorretrato, ya que es una herramienta que nos permite reflejar nuestra vida, los estados de ánimo, las emociones y sentimientos, en este caso, se muestra el miedo a las serpientes y miedos vinculados principalmente a apegos afectivos.

Análisis plástico

Tal y como lo muestra el esquema de la izquierda es una composición en triángulo invertido, cuyo interés es provocar por medio de esa angulosidad tensión, ritmo, jerarquía y contraste.

I.C.INTENCIÓN DE AUTOR/ARTICULACIÓN DISCURSIVA

Mi intención es generar una reflexión sobre el impacto del miedo, visto desde este trabajo vinculado al apego emocional, esta escena habla sobre la relación tormentosa y desordenada de pareja, en donde hay altibajos y un estrés constante; también del temor que da estimar y admirar demasiado a una persona.

Habla también de ver las falsas apariencias en la pareja y el temor a la soledad y al cambio que esto provoca, aún más cuando falta la figura paterna que es quien nos da seguridad, nos ciega la incertidumbre y nos queda o seguir o esperar.

"Penumbra", acrílico sobre lienzo, dimensiones 1.93 m x 91.5, año: 2017.

• 18. TRABAJO PICTÓRICO 18: "Penumbra"

• Análisis iconográfico

la **figura 1**, representa una figura de una niña vestida de payaso triste con un traje en colores negro, rojo y blanco, esta mira hacia arriba con gran tristeza y desilusión, **figura 2** una figura de una niña haciendo contorsionismo con una camisa blanca y pescador rosa, esta se encuentra en primer plano, la **figura 3**, es un carrusel viejo, abandonado con figuras de cerdos, de dragón y un caballo la **figura 4** también es una figura de una niña que está sentada un caballo del carrusel sola, la **figura 5**

corresponde a un juego mecánico de tren con cara de oruga viejo y dañado que sale de la oscuridad.

Análisis plástico

Tal y como lo muestra el esquema de la derecha es una composición en forma de “S”, cuyo interés es provocar dinamismo y ritmo a la imagen.

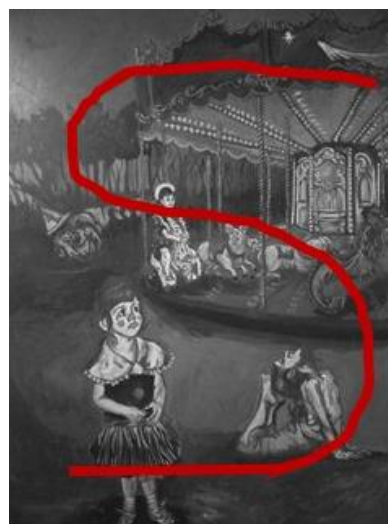
I.C.INTENCIÓN DE AUTOR/ARTICULACIÓN DISCURSIVA

Mi intención es generar una reflexión sobre el impacto del miedo-vinculado a la noche, al miedo de-a la soledad, dicho temor es que sueño constantemente que nos persigue la noche.

El hecho de que la escena se dé en un lugar fuera del entorno familiar, no quiere decir que estos no estén intrínsecos en los mismos, los personajes son mis primas, que son hermanas, y que están juntas, en cambio, la niña que está sola subida en el carrusel, muestra el temor a la soledad y a la noche.

La escena sucede entorno de un Turno abandonado, mi familia cuando nosotros éramos pequeños acostumbraba a llevarnos a turnos y a fiestas, siempre en la tarde noche. La penumbra decidí llamar a este cuadro, porque todos mis sueños transcurren en la tarde o en la noche nunca sueño con algo de día.

Según **Miller**³³ soñar con parques mal cuidados desprovistos de pasto, es presagio de desgracias inesperadas. Y según el **diccionario de los sueños**³⁴, soñar con payasos nos pone en guardia contra aquellas relaciones que no son dignas de nosotros.

- 19. TRABAJO PICTÓRICO 19: “Quien la marioneta y cual ventrilocuo”

Análisis iconográfico

La **figura** son flores amarillas, o flores de muerto, como se le conocen estas se encuentran en el primer plano, la **figura 2** trata de una figura humana, de una niña que esta con un traje de baño negro, el negro se asocia al color de luto, la niña se encuentra en un río fangoso, se muerde el labio, en son de preocupación, por la escena que presenció, la **figura 3**, representa una figura de un muñeco de ventrilocuo mulato con ropa blanca, que al parecer le está diciendo cosas a la niña y la mira de manera siniestra, con una sonrisa casi tirando a comérsela, la **figura 4** es una figura

“Quien la marioneta y cual ventrilocuo”,
acrílico sobre lienzo, dimensiones 90m x 60
m, año: 2015.

humana de un señor mayor, que cuelga de un árbol por arneses uno en el estómago, que posee manchas de sangre, y los otros en las manos y ojos, en los ojos son para que no los cierre, como si fuese un muñeco de ventrilocuo, se sugiere que está muerto por su tez pálida azulada y por sus ojos color de gris que parecen salirse, la **figura 5** en el fondo se haya un atardecer inhóspito, solitario, rodeado de árboles secos sin hojas y torcidos.

Definición de Imagen

La imagen sugiere una escena en el exterior, en donde se encuentran dos figuras humanas, esta pintura es de género de autorretrato y retrato de un miembro de mi familia, en este caso, de mi abuelo.

Análisis plástico

Tal y como lo muestra el esquema de la izquierda se da una composición forma de “x”, cuya tensión se ubica en el centro para provocar tensión y jerarquía

I.C.INTENCIÓN DE AUTOR/ARTICULACIÓN DISCURSIVA

Mi intención es generar una reflexión sobre el impacto del miedo, a la muerte y duelo de mi abuelo, , además del miedo a los muñecos, que te miran con esos ojos grandes, boca entreabierta con dientes, que no te inspira ninguna confianza y te da la sensación de que te observan y se mueven.

La muerte de un ser querido nos afecta de manera sin igual, es como si se fuera una parte de ti con la persona, cuando uno sueña con alguien conocido que está muerto, se siente escalofríos y aún más pasa a ser una sensación física, porque cuando se despierta uno le falta el aire y se siente vacío. Ese sentimiento yo lo denomino anestesia, usted no sabe hasta qué punto esa realidad del sueño cuando es real y cuando no, el no saber si reír o llorar, el ver partir a alguien así, lo pone en estado de *shock*, uno está anestesiado, aun cuando duerme y es como estar despierto.

Según **Miller**³⁰ soñar con un ventrílocuo, presagia que algún asunto traicionero atenta contra sus intereses.

Según el **Diccionario de los sueños**³¹, soñar muñecos para una mujer indica nostalgia de la niñez.

- 20. TRABAJO PICTÓRICO 20: “Procesión de la Anæstæsia”

“Procesión de la Anæstæsia”, acrílico sobre lienzo, dimensiones 90m x 60 m, año: 2015.

Análisis iconográfico

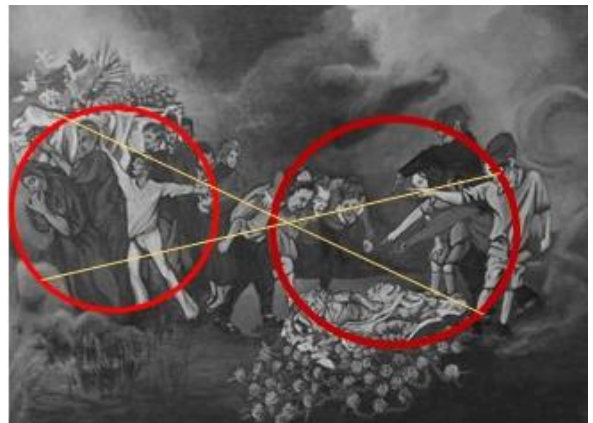
la **figura 1** se trata de una especie de flor de enredadera, que comúnmente se conoce como dormilona, cuando una persona la toca sus hojas se cierran, dada esta característica tan peculiar se le conoce como planta de la vergüenza, la **figura 2**

representa una figura humana de una niña que está acostada sobre, lo que aparentemente es una cama hecha de estas plantas, la niña está envuelta en una sábana blanca, esta se ubica en el centro del cuadro, la **figura 3**, la primera figura humana es la manifestación de la muerte con cuerpo de niño uniformado en celeste, se está mofando de la niña que perdió a su padre, al igual que la niña morena que le sigue con camisa rosa, la niña de kínder y el niño de camisa azul, la **figura 4** también corresponden a varias figuras humanas de niños, que están abrazados y se mofan también de la niña todos con uniforme de kínder, la **figura 5** es una figura humana, de un niño con vestimenta blanca que intenta desesperadamente hablarle al muerto y contarle a la gente lo que está pasando, pero nadie parece escuchar y tomarlo en cuenta, quizás porque al parecer es un ángel de la guarda, esto se deduce por la vestimenta blanca, la **figura 6** está conformada por una escena de un funeral que llevan a un muerto en ataúd, el primer personaje es una mujer mayor que se ve en la expresión del rostro que está sufriendo, esta posee un trapo en la cabeza común en las mujeres de esa época y su vestimenta toda de color negro que simboliza el luto, el segundo personaje corresponde a un hombre fuerte que ayuda a llevar el ataúd, en su rostro se ve la pena, el personaje que le sigue es un hombre mayor que también ayuda a llevar el ataúd del muerto y mira hacia arriba como diciendo -¡cómo pudo

morir tan joven!-, al lado derecho de este personaje se encuentra una mujer que llora en silencio, esta posee un chal vino y un vestido entero en marrón, el hecho de que tenga una vestimenta distinta, sugiere que es la esposa del difunto y que al parecer si vio lo que pasa con la niña, ella está en medio del funeral, y de lo que está pasando con la niña, el personaje que le sigue es un muchacho vestido de negro que va caminando, que si se percata de lo que sucede con la niña, el siguiente personaje es una mujer que llora desconsolada tiene las manos en su cara, la **figura 7** es una figura humana de un hombre que se oculta y que solo se le ve la mitad del rostro, posee un aire fantasmagórico y, a la vez, siniestro.

Análisis plástico

Tal y como lo muestra el esquema de la izquierda es una composición compleja en forma diagonal, cuyo interés es provocar por medio de esa angulosidad tensión, ritmo, jerarquía y contraste.

³⁰ .Hindman, Miller, Gustavus (anónimo) “10.000 sueños interpretados”, pág.149, Traducido por Jesús Villamizar (1968) Título original: 10.000 dreams interpreted, París: Editorial Rand McNally & Company.

³¹ . “Diccionario de los sueños”, pág. 218, recuperado de <http://datelobueno.com/wp-content/uploads/2014/05/Diccionario-de-sue%C3%B1os.pdf>

³² .Hindman, Miller, Gustavus (anónimo) “10.000 sueños interpretados”, págs.83, 33, Traducido por Jesús Villamizar (1968) Título original: 10 000 dreams interpreted, París: Editorial Rand McNally & Company.

I.C.INTENCIÓN DE AUTOR/ARTICULACIÓN DISCURSIVA

Mi intención es generar una reflexión sobre el impacto del miedo, visto desde este trabajo vinculado a la violencia verbal y el miedo del duelo, en esta pieza en especial muestra lo que es el apego emocional, ya que en esta se evidencia lo doloroso que es ir a un funeral, y que se le muera un ser querido.

Esta pieza es conmemorativa del fallecimiento de mi papá, que se dio cuando estaba en el kínder, ese ser único especial e irremplazable que no solo yo, si no toda mi familia lo recuerda con gran dolor y tristeza. Él era un hombre de los que ya no existen y que ayudaba a todos, servicial, amable y bondadoso.

Por qué violencia verbal y física, porque recuerdo y sueño, cuando todos mis compañeros se burlan y hacían mofa, por no tener padre, por ser diferente y ese dolor era tal que prefería dormir en clases, para no escuchar a mis compañeros, les temía porque me hacían sentir mal y con vergüenza, como si fuera mala.

Sentía que el dormir y el soñar era mejor que estar despierta, viví siempre en constante anestesia dormida sin sentir, el paisaje es fantástico e irreal por una parte un ángel como cualquier persona que intenta ayudarme a despertar del sueño profundo y el diablo que me juzga y se burla de mis penas, la ambigüedad, del cielo y la tierra, la vida y la muerte.

Según **Miller**³² soñar con el funeral de un pariente, predice problemas nerviosos y angustias familiares. Menciona además que soñar con ángeles, significa de inquietantes influencias en su alma.

³³ .**Hindman, Miller, Gustavus** (anónimo) "10 000 sueños interpretados", pág.120, Traducido por Jesús Villamizar (1968) Título original: 10.000 dreams interpreted, París: Editorial Rand McNally & Company.

³⁴. "Diccionario de los sueños", pág. 241, recuperado de <http://datelobueno.com/wp-content/uploads/2014/05/Diccionario-de-sue%C3%B1os.pdf>

Bibliografía

- A. Akoun, G. Gatien, M. y F. Gauquelin, G. Veraldi . (1973). *El inconsciente, en pro y en contra*. San Martín: Editorial Eléxpuru Hnos., S. A. de España
- Anónimo. *Diccionario de los sueños*. Recuperado el 20 de enero del 2017 de <http://datelobueno.com/wp-content/uploads/2014/05/Diccionario-de-sue%C3%B1os.pdf>
- Anónimo. *Jardines y Flores*, recuperado el 14 de enero del 2017 <http://www.floresyjardines.es/significado-flor.htm>
- Antón, Jacinto. (2006). *Hoy tenemos tanto miedo como en la edad media y más que en el siglo XIX*. Barcelona: Ediciones El País., S. L. de España
- Anwandter, R. (2012). *Sueños en la Noche del Tiempo*. Santiago de Chile: Editorial del Centro de Estudios Oníricos de Chile.
- Bellver, Elena. (2012). *APRENDIZAJE VICARIO: Aprendizaje vicario, ¿qué es y en qué nos puede ser útil? También se llama aprendizaje social o aprendizaje por observación*, recuperado el 20 de agosto del 2016 de <http://depsicologia.com/aprendizaje-vicario/>
- Burke, E. (1985). *Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello*. Murcia: Arquitectura.
- Echeburúa, Enrique. (1996). *Trastornos de ansiedad en la infancia*. Madrid: Editorial Pirámide de España.
- Echeburúa, Odriozola, Enrique. (1951). *Trastornos de ansiedad en la infancia*, pág.1, recuperado el 17 de junio del 2016 de <http://escuni.odilogb.es/jopac/images/118057.pdf?descargar=S>.
- Eco, Umberto. (2011). *Historia de la Fealdad, a cargo de Umberto Eco*, Traducido por María Pons Irazábal, en el 2007: Editorial París, 1968.
- Espiño, Isabel. (2007). *Óscar, el gato que prevé la muerte*, recuperado el 4 de enero del 2017 de <http://www.elmundo.es/elmundosalud/2007/07/25/medicina/1185378818.html>
- Freud, Sigmund. (1931). *La interpretación de los sueños*. Viena: Biblioteca Nueva, p. 399.
- Freud, Sigmund. (1997- 1998). *XXXV El poeta y los sueños diurnos*
- Gibson, M. (1999). *Simbolismo*. Madrid: Editorial TASCHEN
- González, Duro, Enrique. (2007). *Biografía del miedo: los temores en la sociedad contemporánea*. Madrid: Editorial Debate, p.6. Cita a Delumeau, Jean (1989) "El miedo en Occidente", p. 12. Madrid: editorial Taurus de España.

Hindman, G. (s.f.). *10.000 sueños interpretados*, Traducido por Jesús Villamizar. 1968. Título original: *10 000 dreams interpreted*, París: Editorial Rand McNally & Company

Hunt, Harry, T. (1989). *The Multiplicity of Drams: Memory, Imagination, and Consciousness*. New Haven, pág.149, London: Yale University Press.

Kettenman, Andrea. (1907-1954). *Frida Kahlo: dolor y pasión*. Colonia: Editorial Taschen.

Kohan, S.A. (2002). *Escribir sobre uno mismo*. Barcelona: Alna Editorial.

Maganto, Mateo, Carmen. (s. f.). *Capítulo 4: La Autobiografía* .op.cit. pág.2, pág.6, recuperado el 4 de octubre del 2015 de http://www.sc.ehu.es/ptwmamac/Capi_libro/50c.pdf

Malpartida, Daniel, (s. f.). *Historia y fundamentos de la Psicoterapia psicoanalítica a través del Arte (Parte 1)*, apartado las Teorías oníricas, pág. 11, retoma el Libro de Freud, Sigmund. (1931) *La interpretación de los sueños*. Biblioteca Nueva, Viena, pag.399

Marinovic, Mimi. (1995). *Presencia del sueño en el arte latinoamericano*, Harvard University Press, recuperado el 4 de octubre del 2015 de http://estetica.uc.cl/images/stories/Aisthesis1/Aisthesis28/presencia%20del%20sueo%20en%20el%20arte%20de%20latinoamerica_mimi%20marinovic.pdf

Morales, Gregorio (27 de diciembre del 2007). *Ratas*. Periódico *Ideal.es*, “recuperado el 14 de enero del 2017 de <http://www.ideal.es/granada/prensa/20071227/opinion/ratas-20071227.html>

Munevar, Ma. Claudia & Pérez, Andrés Manuel & Guzmán, Eugenia. (1995). *Los sueños: su estudio científico desde una perspectiva interdisciplinaria*, *Revista latinoamericana de psicología*. Colombia: Editorial Universidad Nacional de Colombia, p.44

McAdams, D.P. (1988). *Power, intimacy, and the life story: Personological inquiries into identity*. Citado por Maganto, Mateo, Carmen. “Capítulo 4: La autobiografía”.pág.6, London: Guilford Pres

Nasio, Juan David. (2012). *El Inconsciente es la repetición*. Revista Intersecciones PSI (Revista Electrónica de la Facultad de Psicología – UBA). Volumen 20. Descargado el 3 de octubre del 2016 de http://intersecciones.psi.uba.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=158:el-inconsciente-es-la-repeticion&catid=15:actualidad&Itemid=1

Prats i Ferres, Joan. (2000). *Educación en una cultura del espectáculo*, Barcelona: Editorial Paidós de España, p.127-128.

Psicoanálisis diccionario. (2008). *Fenómeno funcional*. Recuperado el día 3 de noviembre del 2016 en dirección URL: <http://www.tuanalista.com/Diccionario-Psicoanalisis/5170/Fenomeno-funcional.html>.

Psicodiagnosis.es, Especialistas en Psicología Infantil y Juvenil. (2016). *Miedos infantiles*, recuperado el 15 de marzo del 2016 de <http://psicodiagnosis.es/areageneral/ciclo-evolutivo/los-miedos-infantiles/index.html>.

.Plinio El Viejo. (77 d.C.). *Tratado de la historia Natural*. Recuperado 20 de febrero del 2015 de <http://www.taringa.net/post/imagenes/15307328/Flor-de-la-Pasion-entre-la-fe-y-la-leyenda.html>

Ruiz, Ahmed, Yasmina, Ma. (2010). *Aprendizaje Vicario: implicaciones educativas en el aula*, pág. 4, recuperado el 20 de agosto del 2016 de <https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7465.pdf>

Swindells, J. (1995). *Los usos de la biografía*. Londres: Taylor y Francis.

Terrón, Amaya. (2012). *Fobias y miedos*, recuperado el 4 de noviembre del 2016 de <http://www.psicologiaamayateron.com/fobias-y-miedos>

Webber, J. Andrew. (1996). *The Doppelgänger: Double Visions in German Literature*. Citando a Jean, Paul. (1796) "Doppelgänger". New York: Great Clarendon press.

Weyers, Frank. 1999. *Salvador Dalí*. Oviedo: Editorial Konemann de España, págs. 19, 24,28

Villafañe, J. (2006). *Introducción a la Teoría de la Imagen*, Editorial Pirámide (Grupo Anaya. S. A.) Recuperado 17 de febrero del 2015 de <https://visuales1ula.files.wordpress.com/2016/05/villafac3b1e-justo-introduccion-a-la-teoria-de-la-imagen.pdf>

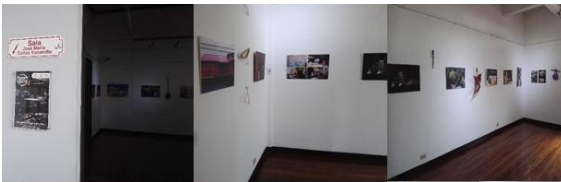
Anexos

Selección del espacio

Con lo que respecta a la selección del espacio con objetivos de divulgación y montaje del evento se realiza en el Museo Histórico Cultural Nacional de Juan Santamaría en Alajuela, este se encuentra ubicado frente al Parque Central en Alajuela, el día 10 de febrero del 2017 a las 6:00p.m, se realizara el acto de inauguración.

La sala seleccionadas la Salas #4 y #5, de la Sala José María Cañas Escamilla (Segundo nivel, ala oeste).]

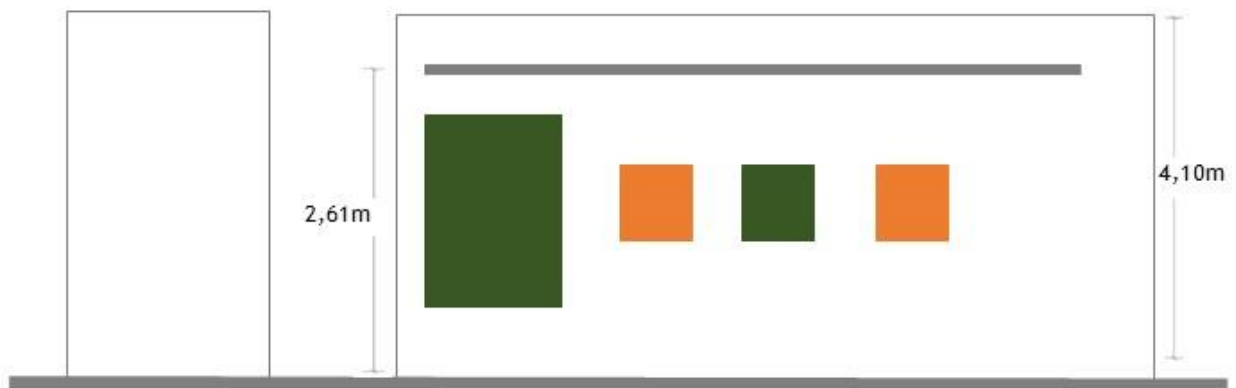

Sala 4

Sala 5

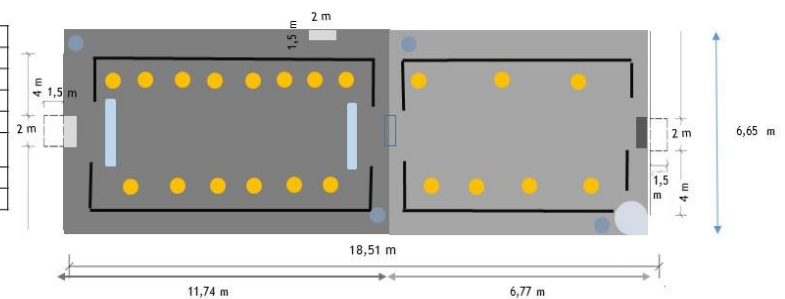
Plano de vista Frontal

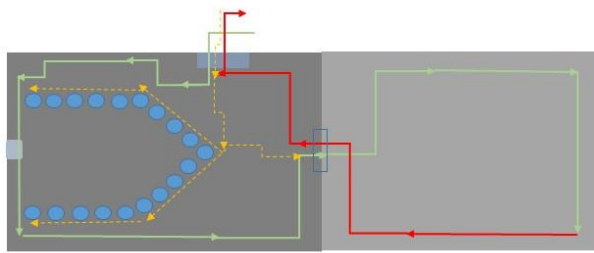
Plano de medidas de la Sala José María Cañas Escamilla

Simbología

	Ventana
	Puerta
	Puerta divisoria de salas
	Lámparas grandes de fluorescente
	Lámparas led
	Puerta esquinera
	Rieles para montar cuadros
	Cámaras de seguridad

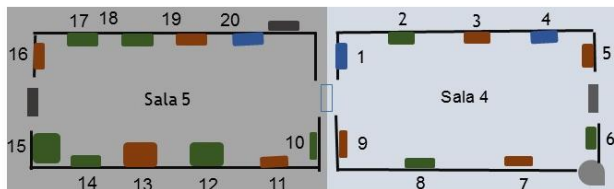

Plano de circulación

Simbología	
	Entrada para ver la exposición
	Salida para ver la exposición
	Disposición del espectador en las sillas
	Mesa de comidas
	Mesa de información sobre la exposición

Disposición de las piezas en la salas

SALA 5

10. Ascender de la montaña de los sueños
11. Mi querido Henry
12. Penumbra
13. Enjambre
14. Aracnofobia
15. Entre ratas
16. Al Asecho
17. Procesión de la Anæstæsia
18. Caída al vacío
19. Espejo
20. Estrangulamiento

SALA 4

1. La sombra
2. La tormenta
3. Belonefobia o Vacuna
4. El Fantasma del Espejo
5. El grito de Papalotl
6. Coulrofobia o Payaso
7. Danza de las pasionarias
8. La persecución
9. Quien la marioneta y cual ventrilocuo

Distribución de sillas en el espacio

Con lo que respecta a la colocación de las pinturas en el espacio se tomó en consideración varios aspectos:

- Los tamaños de los objetos.
- Peso visual de los objetos, no obstante, esto no va ser afectado dado que el espacio es bastante grande, permite ver las piezas individualmente, ya que hay entre ellas un espacio considerable, que permite que el espectador las observe sin interferencias y ruido visual.
- Se dispuso las piezas según la Teoría del color, intercaladas en tonos cálidos y fríos, esto para evitar que puedan las piezas intervenir unas con otras.

Esta tabla permitirá de manera clara por número de cada pieza el lugar que le correspondería en el espacio.