

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

POSGRADO EN ARTES Y DISEÑO
GRÁFICA

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

EL SUEÑO COMO ACONTECIMIENTO Y GENERADOR DE
MICROHISTORIAS EN LA GRAFICA CONTEMPORANEA

TESIS
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE
MAESTRO EN ARTES VISUALES

PRESENTA:
FACUNDO PEREZ ORDUÑA

TUTOR
MAESTRO ALEJANDRO PEREZ CRUZ (FAD)

SINODALES
DR. FRANCISCO ULISES PLANCARTE MORALES (FAD)
MTRO. ALEJANDRO PÉREZ CRUZ (FAD)
DRA. IVONNE DEL ROSARIO LÓPEZ MARTÍNEZ (FAD)
DR. RUBÉN MAYA MORENO (FAD)
MTRO. ALFREDO RIVERA SANDOVAL (FAD)

CIUDAD DE MÉXICO
NOVIEMBRE 2022

Universidad Nacional
Autónoma de México

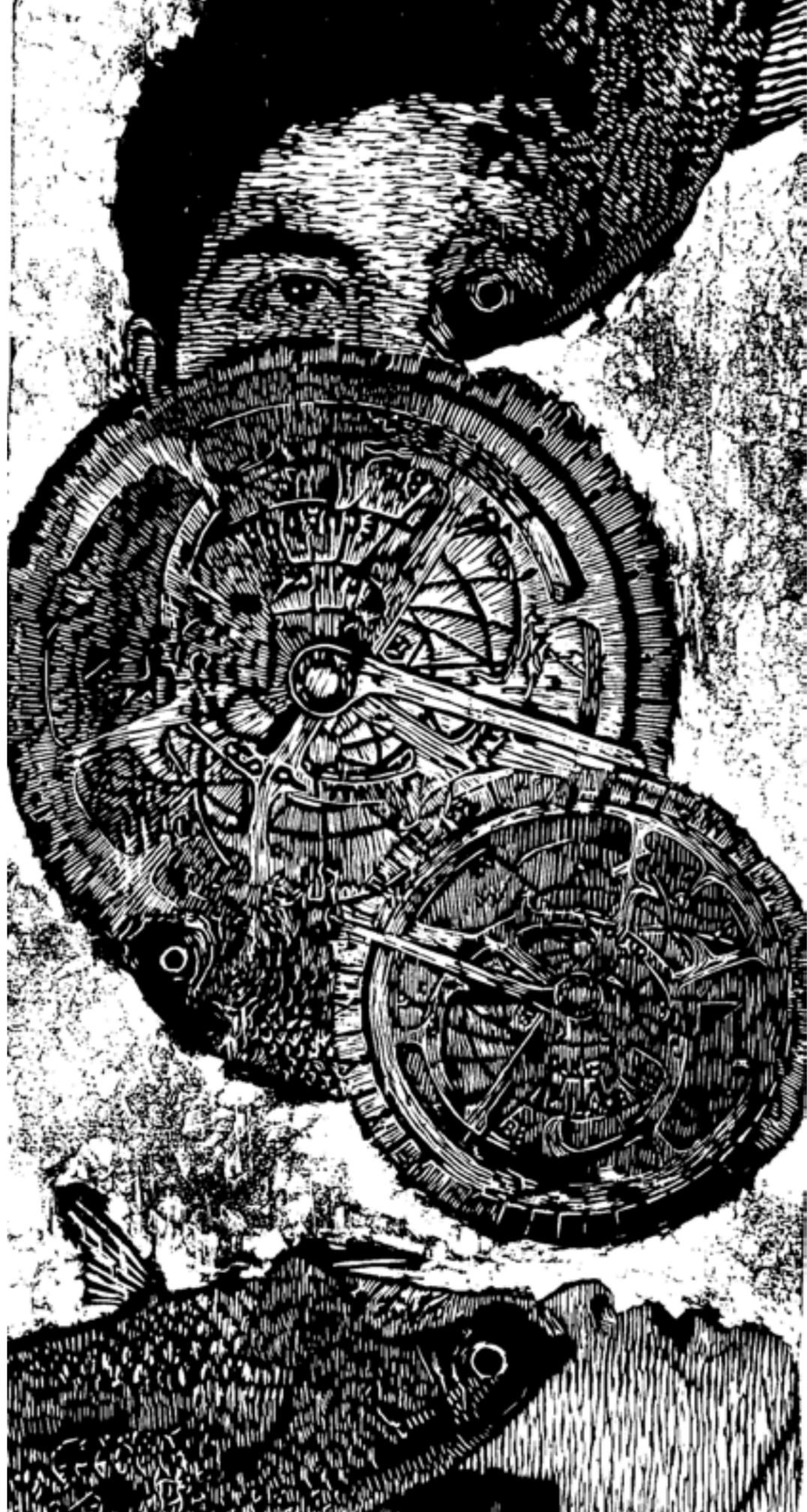
UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

EL SUÑO

como acontecimiento
y generador de
MICROHISTORIAS
en la gráfica
contemporánea

Dedicatoria

A la Universidad Nacional Autónoma de México por ser un espacio maravilloso de identidad universitaria.

A la Facultad de Artes y Diseño por ser mi segunda casa.

A los Maestros y Doctores que amablemente compartieron sus experiencias.

A mis compañeros por compartir sus aprendizajes.

A Vicky Batres por ayudarnos a caminar en el mundo de la investigación.

A Daniel Manzano por permitir la posibilidad de experimentar en el Laboratorio de Libro Alternativo.

A Cecilia y Carolina porque son fuerza e inspiración.

A mis Padres y Hermanos

Agradecimientos

A Mis Jurados:

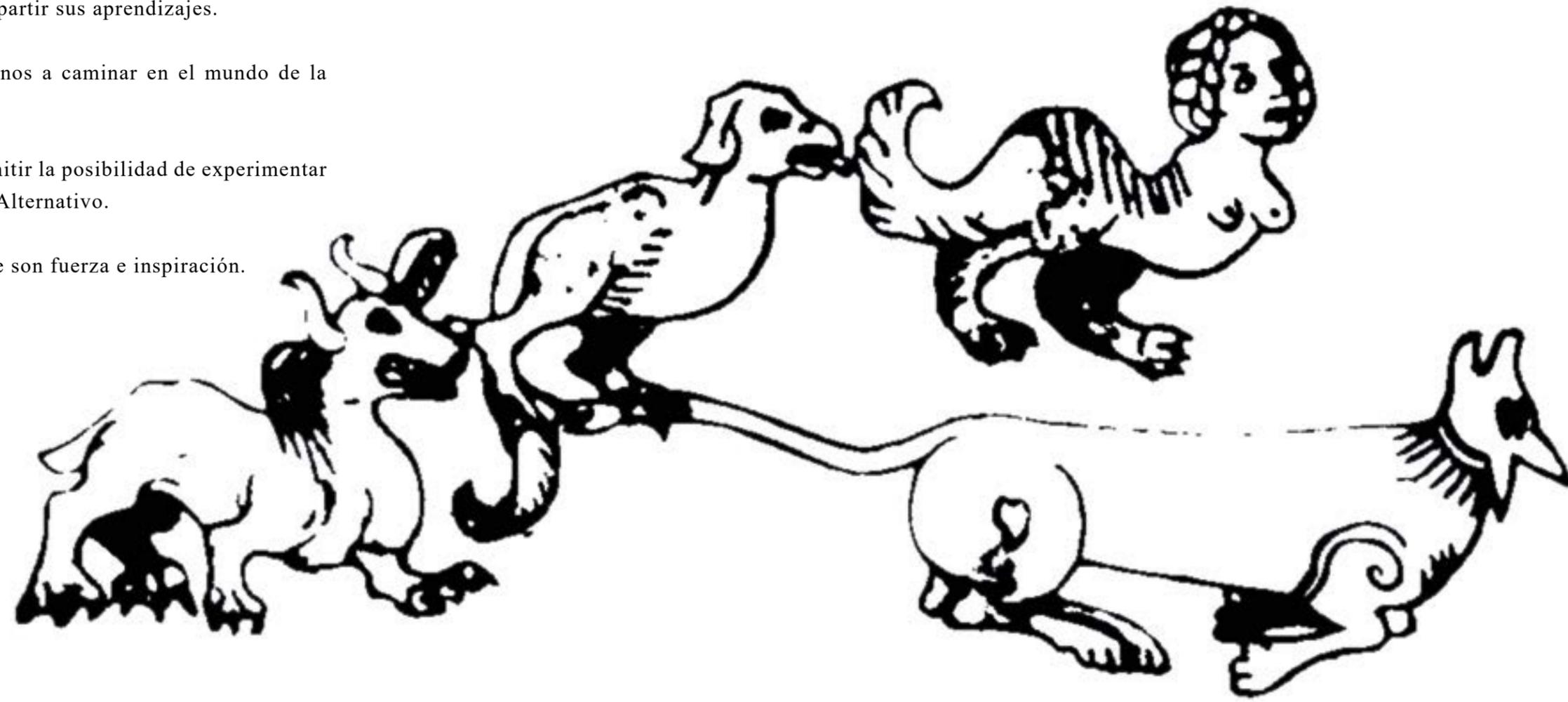
Doctor.Francisco U. Plancarte Morales

Maestro Alejandro Pérez Cruz

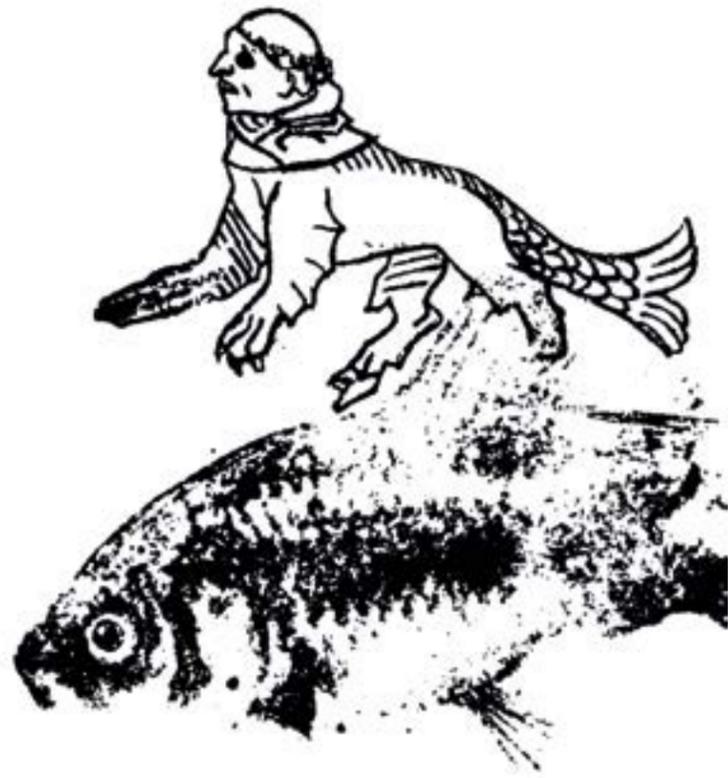
Doctora Ivonne del Rosario López Martínez

Doctor Ruben Maya Moreno

Maestro Alfredo Rivera Sandoval

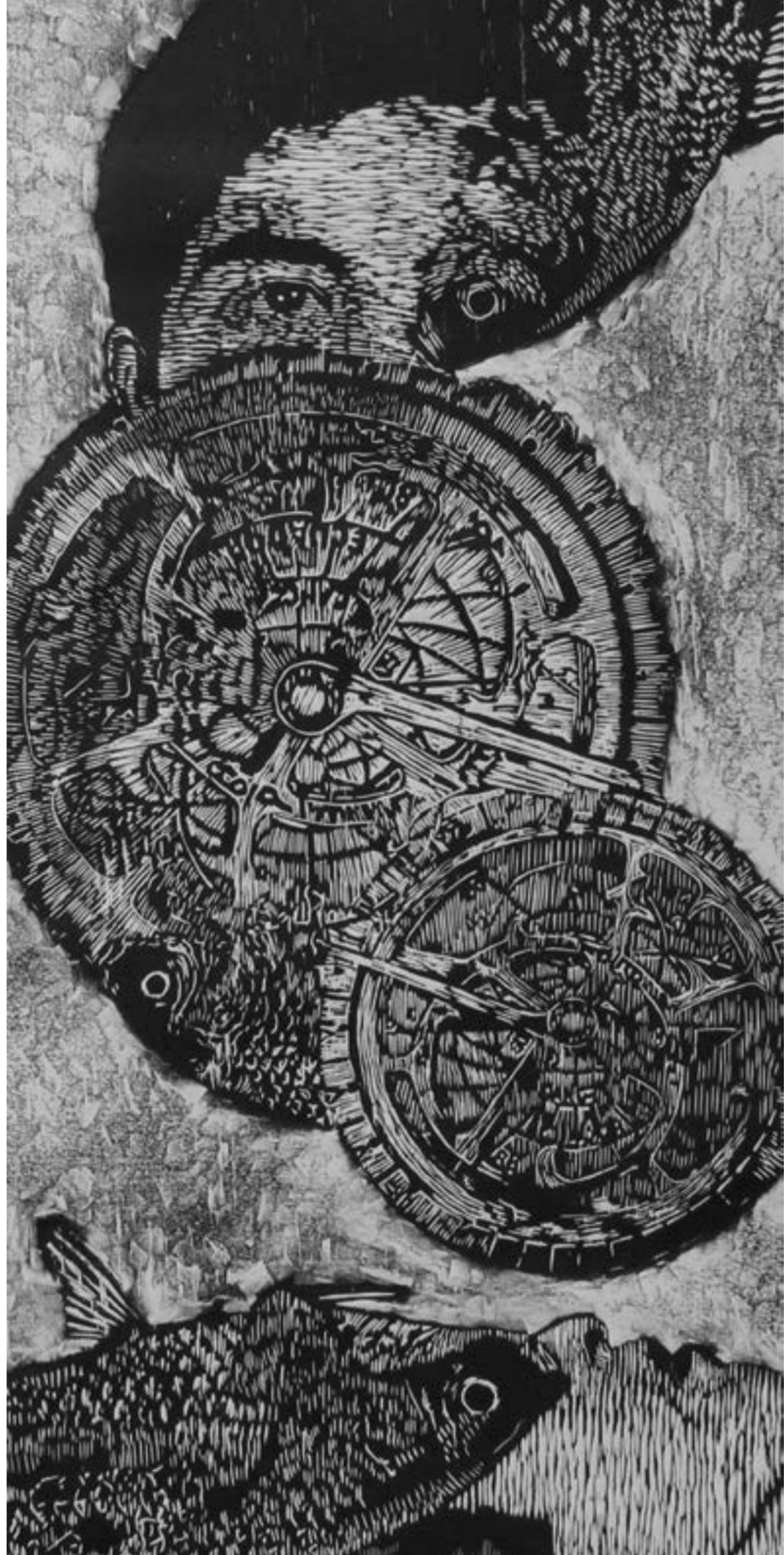

ÍNDICE

INTRODUCCION.....	9
CAPITULO I EL SUEÑO	
1.1 LA FENOMENOLOGIA Y LOS SUEÑOS.....	23
1.2 LA GRAFICA Y LA FENOMENOLOGIA.....	26
1.3 LA MEMORIA DEL SUEÑO.....	31
1.4 EL SUEÑO EN LO SOCIAL.....	34
CAPITULO II EL SUEÑO COMO ACONTECIMIENTO	
2.1 EL SUEÑO Y EL ACONTECIMIENTO.....	69
2.2 LA MICROHISTORIA COMO SUCESO DEL SUEÑO	
2.2.1 LA MICROHISTORIA.....	76
2.2.2 LAS MICROHISTORIAS.....	82
2.3 LA GRAFICA COMO UN SUEÑO.....	91
2.3.1 COINCIDENCIAS EN LA GRAFICA.....	94
2.4 LA MICROHISTORIA EN LA GRAFICA CONTEMPORANEA.....	98
CAPITULO III EL SUEÑO Y SUS MICROHISTORIAS	
3.1 MIS SUEÑOS UNA PROPUESTA GRAFICA.....	112
3.2 CARPETA: EL SUEÑO PERSONAL.....	120
3.2.1 UN SUEÑO.....	121
CONCLUSIONES.....	179
FUENTES DE CONSULTA.....	185

INTRODUCCIÓN

Comienzo diciendo que el espacio en el cual se integra este proyecto es donde consideramos al sueño como un acontecimiento, como un suceso, como un momento muy importante en la vida personal, aunque en ocasiones, pueda pasar un tanto desapercibido, como si fuera algo sin importancia, como si lo que pasara dentro de nosotros no fuera trascendente, sin embargo, lo que sucede en nuestra mente es mucho más que algo que se nos ocurre, es algo más de lo que imaginamos, es incluso algo más que las emociones que sentimos; a diferencia de lo que dice María Zambrano¹ cuando plantea que el sueño es un fenómeno atemporal y que esta colocado en un espacio que no es determinado por el tiempo, en este sentido esta negación del tiempo en el sueño se contrapone con lo que yo creo que podemos considerar del sueño como un suceso. Y como todo acontecimiento es susceptible de ser estudiado y analizado para comprenderlo mejor y aprovechar la oportunidad que tenemos para enriquecer nuestras experiencias y nuestro conocimiento.

1. María del Carmen López, "Los sueños, el tiempo y la pasividad. M. Zambrano y la Fenomenología," *La Lámpara de Diógenes* V8 No.14-15 (2007): 63

2. Sigmund Freud, *La Interpretación de los Sueños* (Madrid: Akal 2013), 19

El sueño visto como un fenómeno y estudiado para comprender su dinámica y su impacto en la vida del individuo nos obliga a considerar a la fenomenología como directriz de nuestra investigación, pues finalmente lo que estaremos estudiando son experiencias enclavadas en momentos en los cuales el soñante está descansando.

Respecto a esto, se podría pensar que si descansa uno en el sueño ¿por qué soñamos? Y ante esto digo que eso es lo importante, pues nuestro cerebro a través de la psique, nos pone en sueños, en situaciones muy diferentes a las que experimentamos en la vida despierta, quizás absurdas, emotivas, juguetonas, dolorosas, atemorizantes o alegres. Y siempre al hombre le ha inquietado entender esas experiencias, como bien apunta Freud² en la Interpretación de los Sueños.

Como se podrá ver, el estudio de los sueños y su interpretación no solo ha sido por un hombre o en una sola época, sino por mucho tiempo y muchas personas con la idea de poderlos

explicar, entre las cuales podemos citar al propio Sigmund Freud que planteaba que los sueños demostraban nuestros deseos reprimidos, pues decía que el soñante tenía necesidades en la vida despierta y que en los sueños realizaba esos impulsos, pues los sueños según él son el cumplimiento de deseos y esto, lo demostraba al hablar de la sed que uno experimenta y en sueños satisface esa necesidad.

Otro personaje importante para la comprensión de los sueños es Carl Gustav Jung que se ha ocupado del estudio de los sueños desde otra perspectiva y nos dice que los sueños restablecen el equilibrio psicológico de las personas y compensan los problemas de personalidad y Jung también nos lleva a considerar la existencia de un inconsciente colectivo pues dice que las personas a veces han soñado algo que nunca han vivido o percibido y que ese “algo” ha pasado a través de las personas por mucho tiempo.

Así es, el asunto del sueño tiene una gran importancia pues nos hace pensar no solo en uno como persona sino en la colectividad.

También en este proceso de investigación considero importante escuchar lo que dice Alfred Adler pues comenta que los sueños denotan el estilo de vida de las personas y cuando alguien narra un sueño aunque este no sea igual al sueño que soñaron, dice que de todas formas inventan algo en función de su estilo de vida.

Ahora comento aspectos de mi proyecto pero visto desde las Artes Visuales y en particular de la Gráfica. Los sueños como dije, siempre han generado un interés en el hombre y, en las Artes Visuales han sido muy utilizados para desarrollar composiciones donde el sueño presente o no, es el personaje principal y además ha permitido a los artistas realizar propuestas plásticas como las que realizó Salvador Dalí, Francisco de Goya, Clau-

de Monet, Diego Rivera, Frida Kahlo, Pablo Picasso, Joan Miró, Vladimir Kush, Remedios Varo, Marc Chagall, entre otros. Pienso que aunque parezca una contradicción los sueños como acontecimientos suceden en espacios de tiempo cortos, sobre todo cuando descansamos y los artistas los consideran y los interpretan a través de sus obras, logrando que estos sueños permanezcan y permitan generar más conocimiento. Principalmente en el Surrealismo se le da una gran importancia a los sueños pues permiten desplegar la creatividad, la reflexión y la expresión de los artistas.

Y el ámbito en el cual se experimentó el tema de los sueños como acontecimiento y generador de microhistorias es la Gráfica Contemporánea, ya que es un gran espacio para crear y es la que podemos realizar en el momento que nos toca vivir, podemos considerarla no como un conjunto de técnicas y métodos tradicionales y ortodoxos, pues tiene una gran versatilidad para ser utilizada y aprovechada en la generación de obras artísticas. La Gráfica, nos permite trabajar con la línea, el punto, la forma, el espacio y sus posibles relaciones y combinaciones con procesos técnicos que le dan a la obra un carácter, una emoción y la posibilidad de ser interpretada.

He observado como la Gráfica nos permite conocer, observar e imaginar historias y narraciones aunque no sean siempre anecdóticas o simbólicas. Por eso la aprovecho, para desarrollar microhistorias donde el eje principal sea el sueño como un acontecimiento. Y este ámbito de investigación es importante porque desde que se generó hace muchos años, ha servido como medio para narrar o evocar diferentes acontecimientos y se busca aprovechar todos sus recursos para desarrollar nuestra propuesta.

En torno al problema de investigación: El Sueño como Acon-

tecimiento y Generador de Microhistorias en la Gráfica Contemporánea, tuve que reflexionar y de alguna manera descomponer en conceptos más simples con la intención de estructurar un plan de trabajo. Y resultó así: la Gráfica, el Sueño, el Acontecimiento y la Microhistoria. Como cuatro grandes ejes que articulan este proyecto. Lo siguiente fue relacionar esos conceptos entre ellos quedando de esta manera: El Sueño en la Gráfica; El Sueño y el Acontecimiento; El Acontecimiento como Microhistoria y la Microhistoria en la Gráfica. Claro que el propio interés determina esas relaciones.

Para El Sueño en la Gráfica busqué en torno a lo lúdico del sueño y lo onírico de las composiciones.

Del Sueño y el Acontecimiento me interesó tratar al sueño como historia vívida pues así como a veces sentimos que soñamos pero no recordamos nada, tenemos en cambio sueños en los que recordamos con gran detalle.

Del Acontecimiento como Microhistoria es rescatar cualquier momento como trascendente y no solo los señalados por la tradición, pues como explicaré más adelante, la microhistoria es una pequeña historia, de algo local o personal. Así mismo me interesa hablar del acontecimiento como instantánea subjetiva y su posibilidad para crear un documento narrativo, pues por pequeño o grande que sea puede aportar información para reflexionar.

Finalmente de la Microhistoria en la Gráfica busco esa coincidencia entre el mundo de la Gráfica y la obra que estoy realizando, y tratar de encontrar la importancia y significado para el soñante. Tal vez uno se pregunte que ¿por qué estudio los sueños? Si ¡solo son sueños! Pues bien, desde mi personal visión busco en los sueños el referente para explicarme y comprender el valor de las imágenes oníricas, su simbolismo

3. Gastón Bachelard *El Derecho de Soñar*, (México: Fondo de Cultura Económica, 1985), 59

y relación con la realidad. Es un problema de representación gráfica de los sueños y es importante estudiarlo porque me permite entender la relación del mundo material con mi ser interior, pues creo que los sueños son espacios o acontecimientos que permiten la reflexión y comparación con la vida real y además ayudan a modelar la personalidad individual o colectiva.

Así los sueños tienen mucho que ver con nuestro actuar como individuos o como colectividad, con nuestros anhelos, con nuestra historia, con nuestras tradiciones, hay una relación, una consonancia como dijera Gastón Bachelard³ en el *Derecho de Soñar* cuando habla respecto a la obra del escultor Eduardo Chillida. “Las tradiciones y los sueños son consonantes: el verdadero herrero no puede olvidar los sueños primitivos. El sueño concreto lo domina. Todo en él deviene historia, larga historia. Se acuerda del oxido y del fuego. El fuego sobrevive en el hierro frío...” Cuando escucho esto, no puedo dejar de pensar en ese inconsciente colectivo del que habla Jung y no dejo de sorprenderme al reconocer la coincidencia de esas reflexiones. Y más adelante el mismo Bachelard nos dice “...¿no se encuentran todos esos sueños, sin nosotros saberlo, en nosotros mismos, simples hombres de pálidas manos? ¿no es lo que aquí se nos ofrece un gran sueño de primitivismo humano? Muy lejos en un pasado que no es el nuestro, viven en nosotros los sueños de la fragua...”

Desde luego que la obra de Chillida nos permite imaginar y nos conmueve pero lo que dice Bachelard nos lleva a visualizar la posibilidad evocadora que tienen los sueños para generar pensamiento reflexivo.

Como decía, el sueño tomado como acontecimiento nos puede llevar en el ámbito de la Gráfica a explorar y encontrar composiciones o soluciones formales que generen emociones ligadas a nuestra historia e identidad no solo en términos gráficos sino también poéticos, como cuando Bachelard⁴ habla en torno a la obra de José Cortí grabador en *Un Sueño de la Materia*

y plantea que “la tinta puede hacer un universo con solo encontrar su soñador.” Veo entonces la posibilidad de desplegar microhistorias donde el sueño sea la materia prima y la Gráfica el vehículo que permita la llegada y cristalización de las obras.

La realización de este proyecto implica también establecer contacto con personas que tengan la disposición a participar y permitan el acercamiento con sus sueños. Desde luego que la participación de una o más personas tiene que ver con su inquietud y reconocimiento de las posibilidades del sueño como todo un mundo por explorar que nos puede llevar a experiencias interesantes en torno a nuestro autoconocimiento, y el sueño se vuelve un medio o como dijera Sergio Sánchez⁵ en su libro *La insensata fábrica de la vigilia: Nietzsche y el fenómeno del sueño* en el capítulo El espejo del sueño: “el sueño es un mensajero del interior mismo de esa razón, una suerte de radiograma que pone en duda su integridad, su homogeneidad y, por tanto, una autoimagen de seguridades que no lo son.”

Como se ve, el estudio de los sueños puede llevarnos a comprender mejor a nosotros mismos, pues una cosa es lo que se ve en la vida real, pero adentro de cada quien, seguramente tendremos necesidades o carencias que en sueños pueden manifestarse. Desde luego que mi trabajo no se inscribe al estudio de los sueños sino más bien a una interpretación, pero ésta no deja a un lado el conocer y entender el fenómeno del sueño.

Este proyecto permite imaginar ¿cómo puedo representar un sueño? ¿qué necesito para lograrlo? O en su defecto ¿va a ser un trabajo mimético? ¿una obra cargada de emoción?, yo creo que ambas sobre todo la segunda, pues cuando imprimimos emoción a algo es más relevante su resultado, aquí cito al fotógrafo Zanon Larcher⁶ en el Cuarto de los Sueños, un artículo de Claire Hazelton donde dice que sus obras de fotografía si no llevan emoción no resultan verdaderas, y busca que sus fotografías sean creíbles y profundas.

Pensamos entonces, qué importante es la emoción en una obra

de arte y de cuerdo con el mismo Zanon Larcher esto nos conduce a buscar la belleza verdadera.

Aprovecho para señalar que los sueños despiertan inquietudes y motivan la búsqueda de su explicación e interpretación como cuando son representados con pinturas, esculturas o dibujos y en este caso con Gráfica. Esto genera duda e interés pues ¿hasta donde hemos llegado en el estudio de los sueños?, en el artículo que se llama *Hacia una Cartografía de los Sueños: Mapeando el Sueño Espacio y Contenido*⁷ los investigadores plantearon que el objetivo de su proyecto es mapear el contenido de los sueños buscando nuevos métodos de visualización y adaptación de los ya existentes como los medios gráficos, y buscan representar gráficamente el espacio del sueño.

Comentan que la Cartografía de los Sueños hace una contribución cartográfica a la teoría del conocimiento de los sueños, se convierte en una herramienta para los psicólogos y psiquiatras porque sirve para analizar sueños individuales y series de sueños de los pacientes para descubrir patrones de lugares recurrentes, emociones y tipos de caracteres o interacciones sociales.

En verdad nos sorprenden, y comentan que están trabajando con la idea de “condensación” en el sueño y comentan que fue Freud el primero en utilizar ese término para referirse a la unión de diferentes aspectos de experiencias de sueños en una sola imagen de un sueño⁸, y explicaron que se proponen desarrollar una plataforma amigable interactiva y enriquecer con imágenes, videos, documentos de audio, animaciones, gráficas y diagramas. Además en el artículo incluyeron el desarrollo de un cuestionario para llevar un registro de sueños que se aprovechó en los estudios de caso de mi proyecto de investigación. Algo que llama la atención es que dicen que además del espacio hay otros elementos del sueño como la interacción social, persecución del objetivo, emociones y el flujo del tiempo. Y todo esto sucede en tiempo real muy corto, en instantes. En un momento estás soñando y en otro estás despierto y tal pareciera que las manifestaciones personales que nos suceden son parte de nuestra intimidad como los sue-

7. Cristina M. Losifescu Enescu et al. *Toward Dream Cartography: Mapping Dream Space and Content*, *Cartographica* 50:4, (2015) 224-237, DOI: 10.3138/cart.50.4.3137

8. A esto se le llama Morphing y se le considera condensación creativa.

4. *Ibid.*, 61

5. Sergio Sánchez *La insensata fábrica de la vigilia: Nietzsche y el fenómeno del sueño* (Córdoba: Brujas 2014), 9

6. Claire Hazelton, *In the Room of Dreams Aesthetica*, s.f., 36

ños, a veces los guardamos y a veces los comentamos, los hacemos públicos como lo comenta Vicente Rojo⁹ cuando hace una comparación de su obra con los personajes de las novelas de Gabriel García Márquez, donde éstos se moverían alrededor de tres aspectos fundamentales: lo público, lo privado y lo secreto. De lo público Vicente comenta que es cuando sucede un primer vistazo a su obra y se reconocen las imágenes geométricas a las cuales él tanto recurrió. De lo privado hace referencia al diálogo que resulta entre los elementos de sus composiciones. Y de lo secreto dice que tiene que ver con sus sueños, con uno recurrente en particular y cuando trata de mostrar, reflexiona y piensa que la obra crea sus propias intenciones yendo de lo secreto o íntimo hasta lo público, pasando por lo privado para convertirse en los escenarios que se miran en la obra “Jardines de la Memoria”.

9. Vicente Rojo, *Diario Abierto* (México: Era, 2013), 73

Y efectivamente uno piensa que los sueños de uno, eso son, propios e íntimos pero cuando se llevan a una posible narración escrita o visual entran en el mundo de lo público. Y antes fueron privadas porque cada quien mira y entiende la relación existente entre los elementos de sus propias obras.

Entonces tendremos que considerar a los sueños como sujetos de estudio pero también como referentes de nuestras acciones en la vida despierta, pues los utilizamos para comparar, explicar o justificar visiones o acciones de nuestro quehacer cotidiano.

Pienso que este proyecto aprovecha un espacio de oportunidad para estudiar las microhistorias como generadoras de reflexión para realizar una propuesta plástico-gráfica y considerar a los sueños como alimentadores de un imaginario visual.

El objetivo general de este proyecto se propuso: Considerar al sueño como acontecimiento y su posibilidad para generar microhistorias interpretadas a través de la Gráfica; y como objetivos específicos: investigar en torno a los sueños pues a pesar de que he soñado considero importante conocer las reflexiones que otros investigadores han desarrollado en tor-

no a los sueños, pues como ellos yo también los considero importantes, ya que nuestra personalidad se va forjando con relaciones al exterior e interior de nosotros; el siguiente es representar gráficamente los sueños; otro es experimentar las alternativas de la Gráfica Contemporánea y aprovechar la versatilidad de las técnicas tradicionales como la xilografía, pues éstas como las otras no pierden su vigencia y pueden contener una calidez y una frescura como siempre; el siguiente es relacionar las imágenes oníricas con la realidad, aquí analizamos y reflexionamos en que tanto una imagen de un sueño nos puede conmover como soñantes que somos; y desarrollar una identidad como creador plástico, pues tanto la investigación como la experimentación desarrollada permiten observar un proceso de madurez como creador e investigador.

En términos más específicos de mi proyecto, diré que de la investigación en torno a los sueños además de consultar a los grandes investigadores se trabajó con estudios de caso, con entrevistas y escrituras del “yo” e investigación narrativa, donde considero importante el uso de una carpeta proceso y un diario de sueños, estos materiales me brindan información para tener una idea más precisa de los sueños y basándome en la fenomenología y la sociología visual, tengo en mis manos más herramientas para desarrollar los análisis e interpretaciones de sueños y de obras con temas oníricos.

Como apoyo para la investigación considero la fotografía en su dimensión de archivo de información visual que nos ayuda a contextualizar los sueños, su reporte y la solución gráfica, además nos abre camino para comprender los estudios de caso. Es importante señalar que cada caso es único e individual pues me interesa obtener información para desarrollar las propuestas en Gráfica. La idea es aprovechar un diario de sue-

ños y un reporte de estos, para poder plantear composiciones que el propio soñante y participante contemple, se conmueva y reflexione en torno al valor de esas imágenes, su narrativa y su influencia en su vida despierta.

Al representar gráficamente los sueños mantuve en mente el enfoque cualitativo de mi proyecto, los métodos de recolección de datos y el proceso de creación.

En torno a las preguntas de investigación que ha generado, puedo comentar que siempre hay dudas e inquietudes y tal vez también sean de dominio común: ¿sueñas? ¿dormido o despierto? ¿crees que tus sueños tienen que ver con tu vida despierta? ¿tienen importancia para ti los sueños? ¿por qué crees que sueñas eso? ¿es recurrente? ¿crees que los sueños ayudan a modelar tu personalidad? ¿qué relación habrá entre los sueños y la identidad? ¿la fenomenología me ayudará a entender los sueños? ¿trabajar con mis sueños me permite forjar una identidad como creador? ¿qué tipos de sueños hay? ¿está bien considerarme como estudio de caso? ¿la sociología visual me proporcionará las herramientas para entender las imágenes del sueño? ¿qué relación busco entre el sueño y la gráfica? ¿qué tan importante es lo subjetivo? ¿qué importancia tiene la narración? ¿Qué símbolos hay en la microhistoria?

Del proceso creativo quiero encontrar a través de mis obras ese diálogo que se da entre el sueño y las imágenes que utilizo. Como sabemos todos o casi todos hemos experimentado la sensación de haber tenido sueños, unas veces los percibimos como algo que pasó y ya, sin más referencia, pero, en otras ocasiones recordamos situaciones tan vívidas como los colores, las texturas, los espacios. Hemos soñado con objetos, animales, personas, con seres queridos, incluso nos movemos en espacios que son muy diferentes a los que vivimos en la

Julio Chávez Guerrero, Noé Sánchez Ventura, Fernando Zamora Aguila, *Arte y Diseño: experiencia, creación y método* (México: UNAM, 2002), 85

realidad, llegando incluso a transmutarnos.

Comprender que los sueños son un amplio abanico de posibilidades para experimentar y crear microhistorias apoyándonos en la Gráfica nos permite reflexionar en la conformación de uno como ser individual en torno a sus miedos, ausencias, abandonos, alegrías, pero también como parte de una sociedad multicultural con sus necesidades o avances que a su vez impactan en el modelado de la personalidad individual y colectiva.

Por tanto, lo que desarrollo en esta tesis en el Primer Capítulo es explicar y comentar el soporte conceptual que va a tener este proyecto, desde encontrar la relación entre la fenomenología con los sueños, pues como había comentado, me apoyo en ella porque los sueños son finalmente experiencias que tienen que ver con nuestra psique y el poder trabajar con ellos nos puede aportar conocimiento y reflexión.

También integrar a la Gráfica con la fenomenología pues la experiencia en la creación y producción de mi obra es un proceso fenomenológico y como dijera el Maestro Julio Chávez¹⁰ el enfrentamiento con la experiencia conlleva la aplicación de la intuición pero en una faceta categorial pues se apoya en los parámetros culturales que tiene el creador dentro de sí.

También pienso en la memoria del sueño como aquello que se manifiesta en el recuerdo, en el pasado, en el presente, en el momento que queda latente y en la gráfica como el fenómeno de capturar ese pasado que se muestra como huella de ese acontecer onírico.

Finalmente recorro a los elementos de la sociología visual para colocar el punto de visión en el acontecimiento pues todo suceso natural o significativo provee información importante en lo individual y colectivo, donde lo social juega un papel relevante pues la participación del “otro” nos ha permitido enriquecer nuestro conocimiento.

En el segundo capítulo comento que el sueño es un aconte-

cimiento y éste a su vez es una microhistoria que nos puede aportar elementos para realizar propuestas en Gráfica, así mismo trato de dilucidar que la creación de obras gráficas se dan como un sueño o más bien son un sueño y trato de mirar a la microhistoria en las obras de Gráfica Contemporánea que me sirvan como parámetro para ubicar la obra que realizo.

En el tercer capítulo que considero el más ilustrativo, muestro el resultado de pensar y hacer en torno a los sueños como acontecimiento y me sumerjo en las posibilidades que tiene un sueño como detonador de una cantidad de obras de arte en la Gráfica Contemporánea, reconociendo el poder de propuesta que ésta tiene, donde propongo mi carpeta como una recopilación de microhistorias, aunque he de puntualizar que a pesar de no haber unidad formal en las series que se presentan todo el proyecto de producción lleva una intencionalidad que permite el desarrollo de las diferentes propuestas.

Conviene señalar que en este texto encontraremos en ocasiones la palabra Gráfica con mayúscula pues trato de dimensionarla como un gran campo de estudio y también observaremos imágenes en relación al Libro de Artista en los que he estado experimentando no como eje de investigación sino como acercamiento creativo.

CAPÍTULO UNO EL SUEÑO

1.1 La fenomenología y los sueños

Encontrar y demostrar la relación de la fenomenología con el sueño es un asunto importante en este proyecto, ya que se requiere congruencia entre la investigación y la producción para aplicarla en la Gráfica, pues considero a los sueños, como experiencias que vienen de lo profundo de nuestro ser y se manifiestan cuando dormimos, y estos nos proveen de imágenes que quisiéramos entender o interpretar, pues a veces, esas manifestaciones nos impactan demasiado y se quedan en nuestra mente con una gran fijación. Y si a esto sumamos que hay sueños recurrentes entonces ese ámbito onírico nos invita a adentrarnos en la indagación en torno a esas llamadas de atención, pues la forma en que se nos presentan nos hace suponer que las leyes físicas allí no son tomadas en cuenta, podemos ser un personaje del sueño o solo espectador pero lo importante es que se nos presentan lugares o situaciones que en la vida real difícilmente podríamos mirar o percibir, incluso podría permitirse el término de exóticos pues en este sentido incluso Stanley Krippner y Laura Faith¹¹ han hecho estudios para conocer la frecuencia y cantidad de los sueños misteriosos, inusuales, extraordinarios y anómalos en diferentes países.

Como podemos ver, la temática y situaciones en el sueño despierta un gran interés, pero, ¿qué decir de los lugares en el sueño y de la razón de estos? Pues bien a pesar de que los

11. Stanley Krippner, Laura Faith, "Exotic Dreams: A Cross-Cultural Study," *Dreaming* V11, No. 2, (2001): 73-82, DOI: 10.1023/A:1009480404011

12. Ian Hacking, "Dreams in Place" *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, V59, No. 3 (2001): 251, URL <https://doi.org/10.1111/1540-6245.00023>

13. Chávez, Sánchez, Zamora, *Arte y Diseño*, 112

sueños son domino de la psique nos impactan demasiado pues Ian Hacking¹² en su artículo *Dreams in Place* nos comenta que el lugar en los sueños es muy importante porque éste determina que el sueño sea sueño y afirma que los razonadores desde tiempos inmemoriales descartan los sueños y no los ubican, pero como dato interesante, señala que Descartes escribió tres sueños cuando tenía 23 años, y los tomó como muy significativos presagios de su futura vida como filósofo, y concluye que el mismo Descartes creó una razón para sí mismo de esa sin razón.

Y en mi caso, generan una gran inquietud y necesidad para entenderlos, por eso me atrevo a considerarlos como motivo de mi creación y reflexión plástica.

Pienso que la fenomenología me ayuda a comprender el desarrollo de mi propuesta gráfica, pues, básicamente el tema de mi investigación son los sueños, pero desde una óptica de la Gráfica Contemporánea. Esta relación es importante, entre la fenomenología y los sueños, porque mi proyecto de maestría se desarrolla a partir de considerar al sueño como un acontecimiento, como un suceso, aunque tomando en cuenta su espacio de manifestación: la mente, creo que se da un paralelismo entre la fenomenología, el sueño y mi propuesta gráfica. La fenomenología la veo como un proceso, como un fenómeno, que lleva a un desarrollo y esto me permite compararla con la realización de mi obra.

En términos generales y tomando en consideración al Maestro Julio Chávez¹³ en su libro *Arte y Diseño* donde diserta en torno a la fenomenología, plantea que, ésta nos permite comprender de una manera la vivencia de un fenómeno, en el cual utilizamos nuestra experiencia sensorial para generar una multiperspectiva, que nos permita tener una visión integral del fenómeno o suceso, considerando lo tangible y lo subjetivo con la idea de lograr una síntesis, para proponer la construcción de la realidad, pero para desarrollar

este proceso hay una intencionalidad donde interviene la fantasía, el recuerdo, la razón; y que ésta intencionalidad se ve afectada por el uso de la intuición, que se da primero de forma categorial y después sensible.

Por lo tanto, es necesario considerar a la fenomenología, como la directriz para explicar mi propuesta gráfica, a partir de la narrativa que generan los sueños, considerados como un fenómeno que nos proporciona experiencias profundas de conocimiento y vida.

Como sabemos la fenomenología se ha ocupado de explicar no solo a los sueños sino el actuar y vivir del hombre, su posibilidad para apropiarse del recuerdo que le rodea, pero utilizando herramientas un tanto diferentes a las que ha recurrido la investigación científica, basada en aspectos lógicos y objetivos. Pues como dice el mismo maestro Julio Chávez¹⁴ "La fenomenología al reconsiderar la intuición como forma de conocimiento natural, evidentemente humana, lograba plantear la posibilidad de restituir esta dimensión de lo humano, la cual con el avance de las sociedades se ha visto velada, cubierta por la faceta mediatizadora de la cultura a través de aspectos psicológicos manipulados por medio de esquemas de valor impuestos en las sociedades". Esto me parece que es lo más importante por lo que decidí que la fenomenología fuera uno de mis paradigmas epistemológicos para adentrarme en esta aventura de la investigación. Y en este sentido si la fenomenología ha tratado de explicar todo lo que percibe o conoce el hombre, entonces puede ayudarme a comprender mi proceso de investigación y creación.

Para adentrarme en el sueño me baso en algunas preguntas contenidas en la propuesta desarrollada en *Toward Dream Cartography: Mapping Dream Space and Content- Hacia una Cartografía de los sueños: Mapeando el sueño, Espacio y Contenido*¹⁵ así como en *The Five Star Method: A Relational*

14. *Ibid.*, 75

15. Locifescu, "Toward Dream Cartography", 224-237.

16. Gregory Scott, Mark Thurston, "The Five Star Method: A Relational Dream Work Methodology" *Journal of Creativity in Mental Health* 5 (2010): 204-215, DOI: 10.1080/15401383.2010.485113

Dream Work Metodology- El método de Cinco Estrellas: Una Metodología Relacional del trabajo de sueño de Gregory Scott Sparoow y Mark Thurston¹⁶ ya que plantean una manera interesante de acercarse a los sueños considerando las emociones que éstos generan, pues estas investigaciones que también se fundamentan en la fenomenología me permiten acercarme al sueño y a su representación.

1.2 La gráfica y la fenomenología

Pensar en el fenómeno como todo lo que sucede en nuestro alrededor o nuestro interior es adentrarnos en el universo que nos plantea la realidad y nuestra subjetividad, y tratar de comprender nuestra relación propia, con el otro y con el cosmos, nos brinda la oportunidad de reflexionar y de interpretar ese mundo onírico que de alguna manera influye en nuestra vida cotidiana.

Trato de buscar una justificación que ayude a entender el proceso creativo y cognitivo como una experiencia de vida, pues ahora veo más importante, sentir esas vivencias que me permitan recordar o evocar situaciones y momentos que habían pasado desapercibidos, pero al verlos y sentirlos de otra forma siento la experiencia creativa con más intensidad.

El estudio de la influencia directa o indirecta, de eso que llamamos intuición en la creación de un objeto, siempre buscando un plan o método para su estudio, tendrá su respuesta en la fenomenología, si bien la complejidad de los hechos y

los procesos para crear en este caso una imagen, radican en el imaginario personal, ya que éste está sujeto a una serie de referencias, que tienen que ver con su entorno y su influencia, es decir si la imagen ya es clara y definida en un impreso, esta tendrá un motivo para el espectador a un nivel de disfrutarla, sin embargo ese gusto está influido por una compleja educación de símbolos y signos que fueron aprendidos desde la infancia, así mismo, hay una parte poco explorada y es la mente creativa, que depende de una cualidad propia del humano, si bien todos nacemos con ésta, en el trayecto de nuestra vida no la desarrollamos lo suficiente y en otros casos la asociamos a cualidades mágicas, lo cierto es que su existencia en la persona, le permite ver más allá de lo común entre el común humano, y en el sentido creativo, se liga a una simpleza y complejidad en donde se crea una proyección de líneas, manchas y acciones que llamamos Dibujo o Gráfica. Y en este apartado, trato de describir como la creación de mi obra tiene que ver con la fenomenología, desde luego que no es un estudio de ésta, sino más bien, es apoyarme en este paradigma de conocimiento, para explicar mi propio proceso como una experiencia y así aprovechar algunas de las ideas propias de esta manera de ver el mundo. Claro que primero trato de entender que en la creación de una obra de Gráfica se da un proceso en el pensamiento creativo, y entonces, esto nos obliga a direccionar nuestra atención hacia el proceso de la creación de la obra, como el desarrollo de una intencionalidad creativa donde la intuición juega un papel protagónico, pues nos lleva a experimentar la acción más que a la obra como tal, aunque cuando el espectador se encuentre con ésta, pueda lograrse un acontecimiento que también nos lleve a una experiencia fenomenológica.

Coloco frente a mí una serie de obras realizadas con diferentes técnicas y no puedo evitar hacer un recorrido en ellas y cada una: Xilografía, Litografía, Grabado con láser, Cianotipias, Siligrafías, Técnicas Mixtas; las cuales se han dado como experiencias en donde experimentamos la forma, la textura, el color, sobreponiendo o yuxtaponiendo líneas, formas, imágenes para que dialoguen entre sí, y poder conformar espacios visuales y táctiles que sean testimonios del instante, e impacten en nuestra subjetividad a través de nuestros sentidos, para generar un reencuentro con uno mismo; regresar a uno mismo como una metáfora de regresar a las cosas mismas que plantea la fenomenología.

Observo y me detengo como preguntándoles a ellas, a las obras, si cada una o todas son experiencias fenomenológicas, y se acercan a mí diciéndome que las recorra, que escudriñe y recuerde cómo se dio su creación. Se acercan a mi oído y a mis ojos para decirme que estaban esperando para revelarse como personajes que narran una historia, que se mueven en ese mundo Gráfico, se acercan, se asoman, se alejan, y pareciera que es allí donde deben estar en el mundo de los sueños.

Tengo una intención básica, que es la de representar la narrativa de los sueños a través de la Gráfica, y gracias a esto he tratado de buscar la manera en que las formas que utilizo, logren generar vivencias o evocaciones en el espectador, como si cada obra fuera la imagen viva de los sueños, situación que solo se logra cuando arribamos al nivel de una intuición sensible. En la obra, al desarrollarla, considero al soporte temporal o matriz (si es el caso) como un espacio que representa a la realidad y me enfrento a ella, como teniendo la necesidad de crear algo nuevo, una nueva realidad, motivada desde nuestra subjetividad y entonces se da un encuentro entre las imágenes

17. Chávez, Sánchez, Zamora, *Arte y Diseño*, 100

que manipulo y el soporte, lo matérico, para engendrar esos encuentros entre formas, texturas y símbolos, revelando los espacios, las relaciones, las atmósferas, los significados propios de una obra de arte.

Y ese ejercicio creativo se desarrolla como un juego donde disfruto lo que hago, me emociono y siento la experiencia, aunque la selección de imágenes la hago de manera intuitiva pues las tomo de manera no razonada o intencional y las coloco sobre la superficie que va a ser mi matriz, en el caso del grabado, pero lo mismo ocurre con las obras que no van a ser reproducidas, que son únicas, todas durante su proceso me generaron una sensación de inquietud y estar a la expectativa, de lo que podía ocurrir cuando terminara el proceso creativo, reflejo del pensamiento intuitivo creador que nos lleva a descubrir y experimentar, como una sorpresa que se manifiesta al realizar la estampa o la fijación de la imagen.

Pienso que en mi trabajo estoy haciendo lo que dice el Maestro Julio Chávez¹⁷ cuando realizo una propuesta de Gráfica, hago una aproximación fenomenológica con los materiales y acciones que desarrollo, pues la mayoría de las veces las imágenes las tomo de manera intuitiva, tratando de que no intervenga mi razonamiento, sin embargo como dice él mismo “...dentro del campo de las ciencias del espíritu se dice que se lleva a cabo un proceso donde se aplica la intuición denominada categorial, entendida como aquella que activa la información o referentes contenidos en el individuo y que son recolectados por medio de la experiencia cotidiana que a su vez está controlada por una realidad cultural.”

Al visualizar mi obra, busco que sea un tanto libre de ideas y prejuicios, y al realizarla la veo como una vivencia un tanto subjetiva, sin embargo, siento con intensidad cuando armo una propuesta o cuando realizo el grabado en la placa.

Pero ¿Qué es la Gráfica? No es solo una disciplina de las Artes Visuales, es

un mundo que nos da la posibilidad para emocionarnos, pensar y hacer en función de formas, texturas y colores que logra una presencia, producto de la impronta que se deja en el espacio y que nos permite conocer y reconocer el imaginario social o personal del individuo, vislumbrar las aspiraciones de los pueblos, incluso plantear posiciones ideológicas y como dijera el Maestro Alejandro Pérez Cruz¹⁸ “La Gráfica en México ha sido un paradigma en la creación de imágenes”; donde se han ensayado diferentes maneras de producir arte, desde una posición individual hasta una colectiva, aunque, el fin esté persiguiendo lo colectivo y su creación sea individual, busca la gráfica como el arte un público amplio.

18. Alejandro Pérez Cruz, “Neo Crónica Gráfica”, *ENEO Ensayo del Diseño*, (2010): 30

19. Chávez, Sánchez, Zamora, *Arte y Diseño*, 88

20. *Ibíd.*, 89

El ejercicio continuo de la Gráfica nos lleva a mirarla con otros ojos, como detonadora de propuestas, de ideas, de inquietudes, de sueños, que se materializan y se hacen presentes, para recordarnos que somos seres formados por un mundo real y otro subjetivo.

Es así como de la Gráfica no solo importa la obra realizada sino también el momento y la acción en su creación. Y precisamente estos otros aspectos son los que nos llevan a pensar, que el hecho de crear una obra es desarrollar un proceso fenomenológico, pues, es importante crearla como parte de nuestras experiencias sensibles. Y traspolando lo que dice el Maestro Chávez¹⁹ en torno a la pintura: que la obra de Gráfica con firme intencionalidad artística al darse ante nuestros ojos, supera su dimensión como cosa, “es decir que la obra de arte funciona cuando logra restituir nuestra capacidad para reconocer la existencia de nosotros mismos a partir de la percepción que tengamos de ella”.

En este sentido, la Gráfica nos da la posibilidad de encontrar nuestro ser, a partir de su cualidad para entregarse al receptor. Entonces se dice que el objeto (obra de Gráfica) es aprehendido cuando se provoca una noesis²⁰ (es un término fenomenológico y junto al noema señalan la presencia de una cosa y el pensamiento o idea que se genera a partir de esa cosa) en el espectador, o sea la experiencia de una vivencia subjetiva en

donde recurrimos a la imaginación, al recuerdo o a la fantasía, como si fuera una relación de causalidad en donde el concepto de percepción supone que el objeto percibido causa una experiencia perceptual apropiada.

Pensar en la Gráfica es imaginar que nuestras visiones, sueños o necesidades artísticas son resueltas, no solo en el pensamiento o la imaginación sino en el momento de construir una obra, a partir del uso de los elementos y medios de la Gráfica. Pues ésta ha sido un registro o testimonio de la memoria individual o colectiva, pero también, nos da la posibilidad de regresar a uno mismo cuando se realiza una introspección.

Como se ve, la fenomenología busca que el individuo se manifieste con una total independencia a toda su cultura. Pues de alguna manera ésta afecta dicha manifestación, ya que la cultura la llevamos toda la vida en lo cotidiano, en lo simbólico, en la educación y en nuestras relaciones.

1.3 La memoria del sueño

La memoria del sueño nos lleva a pensar en aquellos espacios, situaciones o personajes, que se hacen presentes en momentos en que nuestra mente nos lleva a través del mundo onírico, y esas presencias que se nos revelan a través del sueño, nos permiten señalar qué importante es la memoria. Como sabemos nuestra memoria se va enriqueciendo a través de nuestra experiencia cotidiana y en determinados momentos, extraemos esa información para resolver cualquier cuestión que se

nos presenta en la vida diaria. Y pensando en la capacidad de nuestra mente podemos decir, que hay una relación muy estrecha entre nuestra memoria y los sueños, pues ambos se nutren de nuestras percepciones.

Hablar de la memoria del sueño nos remite al recuerdo y al pasado, pues en el mundo onírico lo pasado se hace presente y se manifiesta, llevándonos al interior de nosotros mismos. Y es ahí en el sueño donde el tiempo se manifiesta de diferente manera a como sucede en la realidad, pues aparecen o se suceden espacios, imágenes o personajes que en la vida despierta nunca estuvieron en sincronía, digamos que esa es una diferencia importante entre lo racional y lo subjetivo; en tanto, lo lógico de nuestra mente va archivando las impresiones que recibimos, y nuestra psique juega con esa información, por eso los sueños son una mezcla de momentos que nos hacen recordar y pensar en el pasado. Y a propósito cito a Sergio Raúl Arroyo²¹ quien comenta el Libro de los Pasajes de Walter Benjamín y dice que Benjamín desprende una lección importante “aquella relativa al hecho de que el pasado puede hacerse presente si el azar pone a nuestro alcance el objeto material donde quedó prisionero, puesto que el encuentro con el objeto libera al pasado que quedó atrapado en él.”

21. Sergio Raúl Arroyo, “Libro de los Pasajes, de Walter Benjamín”, *Letras Libres* (2006) URL <https://letraslibres.com/libros/libro-de-los-pasajes-de-walter-benjamin/>

22. Mariana Flores, “Materialización del Tiempo Inconstante en *La Imagen como Pensamiento* editado por Sofía Sienna, Adriana Pérez, Leonardo Rodríguez, Juan Mojica (Comp) (México UAEM 2015), 188

Y si en la vida real o despierta, se puede dar esa situación de detonar pasado con presente, entonces en el mundo onírico se da de una manera más recurrente el entrecruzamiento de esas dos dimensiones, no solo en un objeto que se aparece o en los personajes que se presentan, incluso en el espacio que se manifiesta. Por tanto, en el sueño, el pasado y el presente se entremezclan y pueden convivir ambos con el soñante. Resulta importante mencionar lo que dice Mariana Flores²² en *Materialización del Tiempo Inconstante* en torno a la pintura que, “las imágenes de las pinturas se convierten en una promesa de eternidad...de una memoria viva aún y con mucho más por dejarnos aprender a través de su presencia”, traspolando esto

a la Gráfica, podemos vislumbrar a cada obra como posibilidad para poner a dialogar las imágenes y detonar eso que cada observador conserva como parte de su presencia.

Vemos pues, cuán necesario es pensar en torno a esa memoria del sueño ya que además nos acerca a la idea de pensamientos, sensaciones y sentimientos, pues el sueño como manifestación de nuestra mente, nos provoca reflexionar en torno a las imágenes oníricas, pues muchas de ellas pertenecen a nuestra propia memoria, como resultado de las múltiples impresiones que recibimos de la vida cotidiana y nuestro inconsciente las toma y las presenta en la forma de sueños. También ella misma plantea, que el juego de la memoria implica la activación de pensamientos y sentidos y afirma que nunca podrán estar desvinculados pues todo lo que evoca la mente tiene repercusión en nuestras sensaciones y viceversa.

Y muchas veces o casi siempre, las imágenes del sueño están ligadas con nuestras emociones, pues son parte o fragmentos de situaciones ya vividas que guardan toda una carga emocional y dependiendo de la situación del sueño, percibimos alegrías, angustia, desesperación, miedo, etc. Podemos decir que las emociones están ligadas con la memoria del sueño y en ciertas ocasiones persistir en nuestro recuerdo, pero también puede ser fugaz y efímera, pues hay sueños que a medida que nos integramos en nuestra vida despierta se van diluyendo y queda en nosotros solo la sensación de haber soñado. Así la memoria del sueño puede ser una sola palabra “soñé” o puede ser una completa narración como una microhistoria que nos lleva a ser observador o protagonista de ese acontecimiento onírico.

Mirar en la memoria del sueño, es encontrarnos con el rastro que nos queda de esos acontecimientos, como algo que persiste pese al tiempo y la distancia, porque seguramente ese

sueño nos dejó una huella o hubo en nuestra vida cotidiana algo que se queda en nuestro subconsciente, como señal que espera a ser interpretada.

1.4 El sueño en lo social

23. María del Carmen López Saens, "Los sueños el tiempo y la pasividad. María Zambrano y la Fenomenología," *La Lámpara de Diógenes*, No. 14-15 (2007), 65

Este apartado es para tratar de comprender que el sueño es un fenómeno que nos sucede a todos o a casi todos los seres humanos, y de alguna manera nos vemos relacionados en esas manifestaciones del subconsciente. Y pensar en el sueño en lo social nos lleva a imaginar el impacto de éste en la vida cotidiana, pues en esa cotidianidad nos encontramos, dialogamos y entrecruzamos pensamientos para luego, en lo personal, reflexionar en torno a lo que sucede y nos afecta.

Como sabemos, relacionar al sueño con la comunidad no es nuevo, desde siempre ha causado gran inquietud y ha merecido la atención de grandes investigadores, que lo han abordado desde diferentes enfoques, cada uno desde su personal punto de vista; pues el sueño tiene mucho que aportar a uno como individuo, pero al ser parte de una sociedad esta se ve impactada. Como el caso de María Zambrano²³ según María del Carmen López Sáenz, que ubica dos tipos de sueños según sus características estructurales, el sueño historia que recupera algo perdido que puede integrarse en la historia y el sueño creador en el que se manifiestan acciones a realizar.

Así los sueños y su influencia en la vida cotidiana han generado una serie de mitos, que se visualizan en la vida despierta como, por ejemplo: el no narrar el sueño en una mañana soleada, si fue con situaciones no agradables

para la familia porque se cumple lo que se vio en el sueño; o como el que comenta Walter Benjamin²⁴: "Una tradición popular desaconseja relatar los sueños en ayunas a la mañana siguiente". Pues dice que el soñante al despertar está aún cautivado por los sueños y así en ayunas se evita la fractura entre el mundo de la noche y el mundo del día. Podemos ver que la importancia de los sueños siempre le ha preocupado a la humanidad unas veces para explicárselos desde la individualidad y otras desde lo colectivo.

La reflexión del sueño en lo social es tratar de saber cómo algo que se sueña tiene impacto en la colectividad, o imaginar que tanto nos reflejamos en el sueño del "otro", como buscando esa empatía que necesitamos como sociedad, que se genera en el seno de la familia donde nos vamos formando, y como dijera Yolanda Martínez²⁵ "El inconsciente es un gran depósito que almacena todas las emociones, creencias y experiencias vividas desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Toda esta información influye de manera no consciente en todo lo que hacemos, pensamos y sentimos en nuestra realidad diaria."

24. Walter Benjamin, *Sueños* (Madrid: Abada Editores, 2011), 77

25. Yolanda Martínez, "Arte y sueños" *Indiecolors Blog* (2016)

26. Sonia Iveth Romero, "Representación simbólica de los referentes del Tarot a partir de la comprensión de los arquetipos y el inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung" (Tesis de Maestría, UNAM, 2019), 19

27. Carl Gustav Jung, *Arquetipos e Inconsciente Colectivo* (Barcelona: Paidós, 1970), 27

El sueño en lo social nos permite indagar en la relación de las experiencias subjetivas nuestras y de los demás, en crear y recrear esas relaciones que se vuelven diálogo, unas veces visual, otras con gestos y sonidos, pero al final, esa comunicación ha sido muy importante en nuestro devenir histórico, pues permite imaginar cómo se van entrelazando las experiencias de todos, como en la reflexión que hace Sonia Iveth Romero²⁶ cuando comenta que "el origen del instinto creador está en su interioridad aún no revelada, en donde lo singular y lo colectivo han fungido de guía de su existencia, estos opuestos que se complementan, conforman su totalidad indivisible llamada la fuerza del inconsciente..."

Y pensar en el sueño y lo social dirigimos nuestra mirada a Jung²⁷ pues, entre otros, ha tratado de explicar la presencia del sueño en la colectividad, llegando a proponer un inconsciente colectivo y dice que éste "es cualquier

otra cosa antes que un sistema personal encapsulado; es objetividad amplia como el mundo y abierta al mundo. Soy el objeto de todos los sujetos,” y precisamente esta última frase, me lleva a pensar en que todos en nuestra individualidad nos hemos forjado a partir de la colectividad. Vemos entonces que podemos realizar una reflexión y análisis de nosotros mismos, partiendo de las observaciones y pensamientos en función de todo lo que nos rodea y como dijera el mismo Jung²⁸ cuando afirma en torno al ánimo “O sea que si queremos comprender que es “psique” tenemos que incluir en nuestra comprensión el mundo”.

28. *Ibid.*, 52

29. Jochen Dreher, “Fenomenología de la Memoria. Superando el antagonismo entre memoria individual y memoria colectiva” *Cuadernos de Filosofía Latinoamericana* V 38, No. 116 (2017), 29

30. Roberto Hernández, Carlos Fernández, Pilar Baptista, *Metodología de la Investigación* (México: Mc Graw Hill 2014), 482

Entonces entendemos que en la vida cotidiana necesitamos de una interacción con las otras personas con quien tenemos alguna relación entre sí; parentesco, educación, trabajo o vecindad y que a decir de Jochen Dreher²⁹ “El individuo está ligado a sus prójimos de tal modo que la cultura, en tanto “universo simbólico” abre un espacio de experiencia, expectativa y acción común que expresa una fuerza vinculante y funda confianza y orientación.”

El sueño en lo social permite generar microhistorias partiendo de las vivencias del “otro”, interpretando las historias oníricas a través de la Gráfica y en este trabajo de investigación se vio la posibilidad de incluir la narrativa de los sueños de la joven Brenda Judith Rivera como parte del estudio de caso que permitiera aportar información para desarrollar la interpretación de sus sueños. Pues el sueño, además de generar microhistorias, permite en esa relación y socialización de la humanidad, compartir su cultura y experiencias donde algo que es muy íntimo y personal pueda impactar en la vida cotidiana de los demás.

Para desarrollar el estudio de caso recurrimos a Roberto Hernández Sampieri³⁰ en su Metodología de la Investigación para buscar una guía que permitiera recopilar información al respecto; como lo que se necesitaba hacer es un

trabajo de investigación cualitativa, recurrimos a los diseños etnográficos, pues de acuerdo con él mismo “el propósito de la investigación etnográfica es describir y analizar lo que las personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen usualmente (se analiza a los participantes en “acción”), así como los significados que le dan a ese comportamiento realizado en circunstancias comunes o especiales”, y él mismo dice que los planteamientos etnográficos no solamente se centran en los hechos sino también en el significado.

Y por las necesidades de este proyecto se requería obtener información lo más cercana posible al estudio de caso y la investigación etnográfica permite además de la observación, las entrevistas, reuniones, análisis de fotografías y diarios entre otras; así mismo se prepararon preguntas indagatorias y se pidió a Judith que desarrollara un diario de sueños, el cual nos sirve como registro de experiencias de sueño, y es material que se aprovecha al sistematizar información, donde se realizó una acción exploratoria para detonar intuitivamente nuestra intencionalidad y generar propuestas narrativas y gráficas.

La intención de las preguntas es recabar información que permitiera un acercamiento y una empatía para poder desarrollar la propuesta, pues la confianza y el diálogo son importantes.

El trabajo inició recabando la información del contexto en torno a Judith y aprovechó para transcribir un fragmento de los textos que escribió:

Cuando tenía alrededor de tres años de edad mi papá dejó de vivir con nosotros en casa. Por mucho tiempo dejé de tener contacto con él. Recuerdo un día que marcó por teléfono asegurando que vendría, pero no pasó hasta después, un día de sorpresa nos llegó a la casa, pero con la misma se fue. Recuerdo que por azar del destino yo lo vi llegar por la ventana, llevaba pantalones de mezclilla claro, tenis blancos y playera

sencilla. Me alegré cuando llegó. Cuando se fué supuse que lo volvería a ver el día siguiente, pero no. (Brenda Judith Rivera Lara, Fragmentos de mi vida)

Para desarrollar la propuesta de Gráfica como interpretación del sueño de Judith, se tomó la transcripción de un sueño de su Diario de Sueños, con el cual se trabajó para generar esas microhistorias en la Gráfica Contemporánea, y dice así:

Diario de Sueños:

Soné con mi mamá, tenía su cabello color negro, como cuando era más joven, y con Perla, mi hermana mayor y mis sobrinos, Gael y Mory. También estaba yo. Estábamos caminando, haciendo compras, mamá tenía cargando su bolsa de mujer y otras del mandado. Entrábamos a un edificio sombrío y oscuro, por los colores oscuros se percibía frío, a parte húmedo, ya que estaba lloviendo levemente, era zona acuosa, cobres en tonos naranjas apagados, café oscuro, rojizas tipo lodillo. En sí, era un edificio deprimente, muy alto, con muchas escaleras de fierro color negro. Todo el edificio era muy cuadrado, muy plano, sin ondul. Las (pa) escaleras parecían interminables, las paredes estaban mojadas, parecían podridas, con moho. Había una luz tenue en lo alto, como si hubiera en lo alto un fragal. Todas subíamos, mamá, Perla iban adelante de mí, los niños iban aún más adelante de ellas. Yo iba en lo último. En el transcurso del recorrido a las plantas altas, mamá y Perla platicaban y reían, los niños se reían y jugaban y se molestaban, Perla los regañaba, llamándoles la atención, mamá sólo reía. Mamá me llamaba para ver algo, Perla me animaba haciendo énfasis en lo que mamá decía. Yo las ignoraba un poco, dándoles el avión. De repente jugaba con los niños, en todo momento me gustaba observarlos, los abrazaba y los oía. Jugaba con sus cachetes. Acedí a entrar al ¡Bazar! que mamá y Perla tanto decían. Hablaban de él como el: ¡qué asombroso! ¡es un ganga! ¡es genial no te lo puedes perder!. Entonces entré, el edificio tenía departamentos muy pequeños en cuanto a dimensiones. En el departamento donde se encontraba el bazar, se notaba que había carencia monetaria.

La fero estancia, podría ser la recepción tenía dimensiones muy pequeñas, en forma de cuadrado. La puerta de entrada era negra de fierro, pasando ésta te detenía la presencia de un enorme espejo en donde lo primero que encontrabas era tu reflejo. Me sorprendí al verme reflejada en él, como si yo misma fuera una puerta, me asomé detrás del espejo para saber si había alguien que me atendiera, alcé la voz y nadie contestaba hasta que repentinamente dos señoras de edad avanzada estaban observándome, mientras yo veía una por una las prendas de ropa que se encontraba en un cesto. Me asustaron, por que no supe desde qué momento estaban observándome, me asustó su voz de anciana y al verlas me atormentaron aún más. Estaban amagadas de su piel, tenían un color pálido amarillento, su maquillaje era exagerado, pestañas postizas, mucho rimel, la boca pintada, su cabellera con peinados muy exagerados, nos callendo y dándole movimiento a su cara. Su atuendo, era horrible también, parecían de burdel, ropa ajustada, escotes exagerados, gargantillas, vestidos con medias y zapatillas de punta, guantes alargados. Tenían una actitud sumamente fuera de lo normal, es más, parecían drogadas o bajo alguna especie de alucinógeno. Se reían de todo y sólo ellas se entendían. Una era más alta y muy delgada, la otra de baja estatura y con algo de sobrepeso.

Yo fingí demencia, me trague mi sentimiento de miedo y desconcierto y pregunté precias.

Vendían ropa de poca, la verdad lucía ropa vieja, con algo de polvo, no olía bien, tenían muchas prendas hechas bola en un cesto y otras cuantas colgadas en ganchos en las paredes.

Me insinuaban si quería ver algo más. Yo no tenía ganas después de lo que ya había visto. Pero pude percatarme que en los ojos de las vigías deseaban compartirme algo más. Entonces accedí, casi por compromiso y más por intriga. Sus ojos y facciones me seducían a saber qué había. Ellas abrieron una puerta escondida detrás de ellas. Cuando abrieron, salió una luz y como una especie de viento o aire salía de adentro hacia fuera. Era algo que no podía comprender. Me quedé asombrada y hechizada intentando descifrar qué era. Pero cerraron rápidamente. La voz de un hombre se escuchó. Él dijo: ¡Cierra, todavía no!. Giré mi cabeza para saber de dónde venía esa voz. Y provenía de un cuartito tipo sala en el fondo. Estaba en la oscuridad y sólo la tenue luz del televisor se reflejaba en ciertas partes permitiendo vislumbrar formas. Un hombre grande, gordo, moribundo, con pies grandes y panza aguada, eso se percibía, con la posición de sentado, quizá en una mecedora o en un sillón, las piernas y pies cruzados tocando el suelo desnudo. Vi rápidamente y mi cerebro guardo esos detalles, cuando volví mi car rostro para darles las gracias a las señoras me intrigó al rotar su actitud tan cambiada inclusive en su atuendo de "abuelas a mas de casa". Su semblante ahora era amoroso, cálido y su actitud de ancianas les daban énfasis a sus movimientos lentos y débiles. Entonces di las gracias y me fui. Bajé rápidamente las escaleras.

Mamá, Perla y los niños me estaban buscando. Yo ansiaba llegar a ellas. Al verlas figi que estaba bien y que no había pasado nada fuera de lo común, tan normal que parecían aburrida.

Mamá me pregunto: ¿qué te pareció el bazar? Yo respondí sin mucho ánimo y dije: Bien. A secas. Ella rió y dijo: pensamos que estaría más interesante. Nos fuimos de ahí, el exterior nos deslumbraba.

Y esta narrativa nos permitió la posibilidad de idear, experimentar y desarrollar propuestas gráficas que se han ido generando acompañadas de pequeñas microhistorias que desarrolló Judith y que se convierten en una primera interpretación de las obras.

Página siguiente:

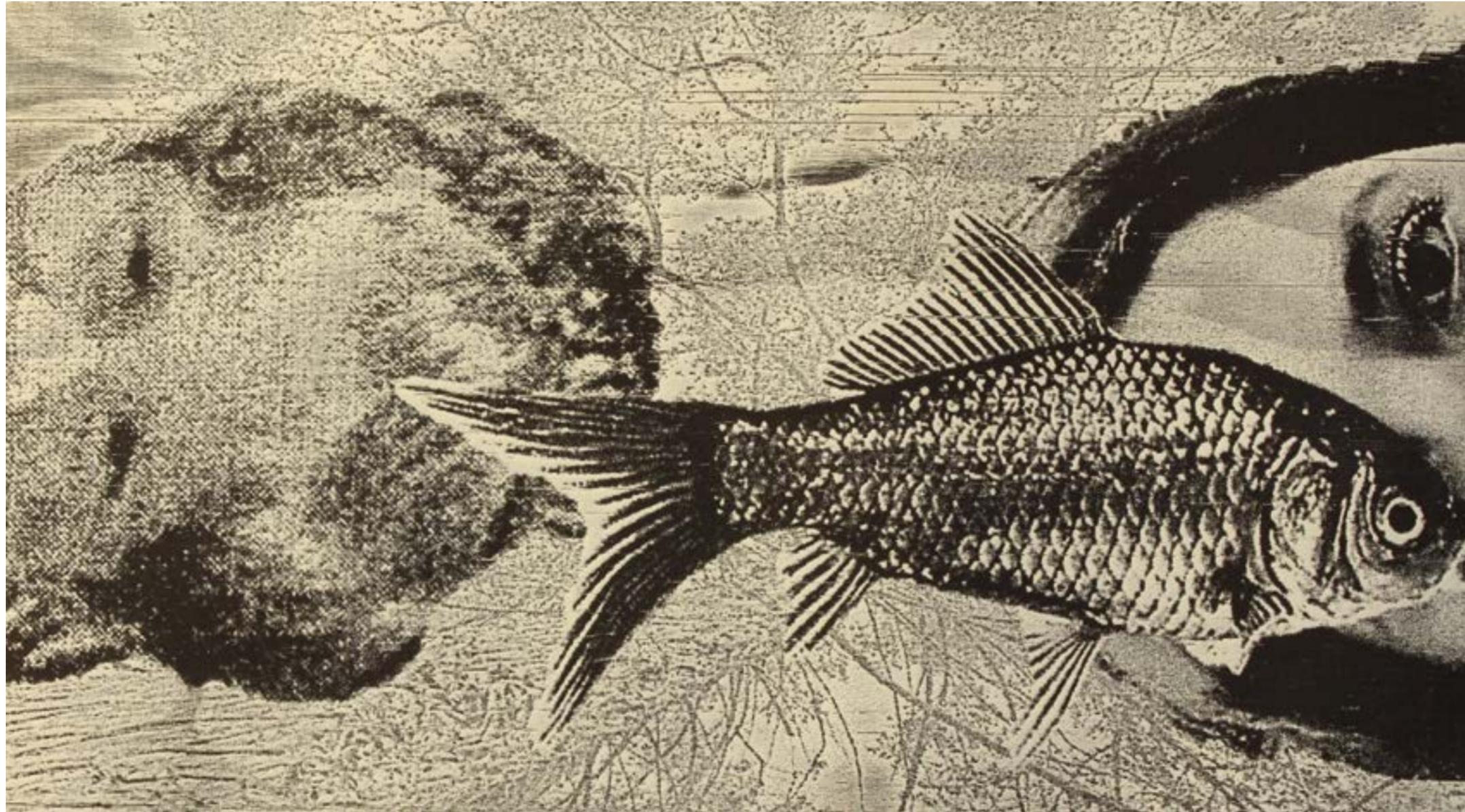
Pensamiento

Lasergrafía / papel de algodón
8 x 7 cm.
2019.

Un día estaba pensando en lo bien que sería dejar a un lado el miedo. He vivido con ello desde que tengo memoria, no sé en qué momento comenzó. De pronto recordé haber conocido a un escarabajo negro azabache que se metía al oído para llegar a la cabeza y hablaba todo el tiempo del miedo, sus razones, sus causas. Se quedó tanto tiempo en mi mente que se incrustó dentro de mí, sentía desesperación y quería quitarlo. Viví así un tiempo hasta que un dolor de cabeza insoportable no me dejó opción, tuve que extirparlo.

Por fin estaba sin ese escarabajo acechándome... al final del día lo recordaba como a un buen amigo.

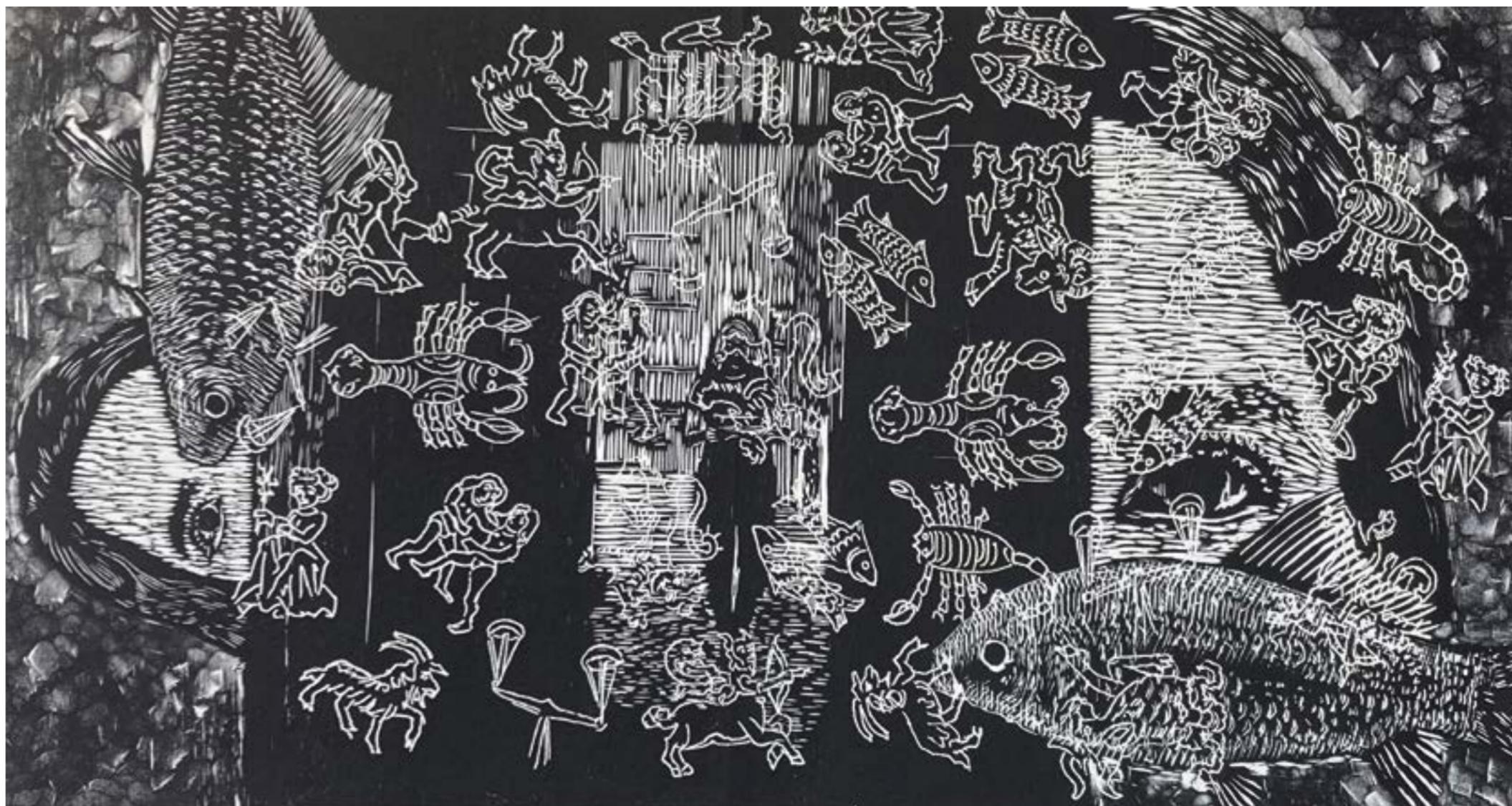
Vínculo
Lasergrafía / papel de algodón
47 x 28 cm.
2019

Aquí estoy soñando que estoy en mi hogar de la infancia, recorro los cuartos, el pasillo, salgo al patio y siento el pasto en con las plantas de mis pies. Veo a mi mamá regar las plantas. Ella me abraza y me deja jugar. Cuando menos me doy cuenta estoy soñando que ando en bicicleta y de pronto me caigo.

Página siguiente:
Perspectiva Onírica
Cianotipo / papel de algodón
33 x 21.5 cm.
2020

El tiempo corría diferente en mi sueño, todo pasaba muy rápido como si estuviera en un juego mecánico, mi alrededor daba vueltas, veía las formas alargadas y coloridas, como un revoltijo. Las luces brillantes eran esporádicas pero muy deslumbrantes. De pronto el movimiento cesó, el tiempo regresaba a la lentitud y mi cabeza dejaba de dar vueltas. Los colores se opacaron y se unificaron, las formas volvían a la normalidad, me sentía con la adrenalina en el cuerpo, con las ganas de hacer muchas cosas, aun más profundo que eso, sentía la sensación de felicidad de que todo está bien. Me sentía con la capacidad de que aun estando arriba en sima o abajo en el comienzo sería feliz.

Judith
Xilografía / papel de algodón
59 x 31 cm.
2019

Me encuentro soñando tangiblemente con mi alrededor, de tal forma que parecía real. Yo estaba recorriendo una casa grande de dos pisos, con barandales de madera, el olor en general era peculiar, de hecho, me resultaba familiar. Al bajar las escaleras llegué a la entrada de la casa, y justo enfrente de la puerta se encontraba un espejo; después de que mis ojos vieron muchas fotografías enmarcadas sobre la pared, con diferentes tamaños y distintos marcos, todas en blanco y negro, surgió una sensación de desesperación al observar tantos rostros. De pronto me encontraba a mí entre esas fotos. Y de pronto desperté.

Página anterior:
Pasarela Onírica
Lasergrafía / papel de algodón
15 x 9.5 cm.
2019

La realidad para una joven se conformaba sólo por lo que veía, lo que percibía y compartía con los demás, al conversar con los demás, la información se contagiaba con los diferentes puntos de vista. Y ella se quedaba con todas esas opiniones, también con el de ella pero éste quedaba en último lugar. Muchas veces sentía desorientación pues estaba acostumbrada a escuchar a los demás primero antes que escucharse a sí misma. Una noche en la soledad de su habitación, descubrió un mundo en su interior que hablaba a través del papel, la forma en que podía conversar y entenderse a sí misma la hizo sentir muy bien, dibujaba sin pensar, al finalizar observó sus garabatos, estos formaban seres, personajes y animales, los animales eran simbólicos, los personajes eran reinventados de la "realidad" y los seres parecían mitológicos. Entonces aprendió que habían otras realidades para ella.

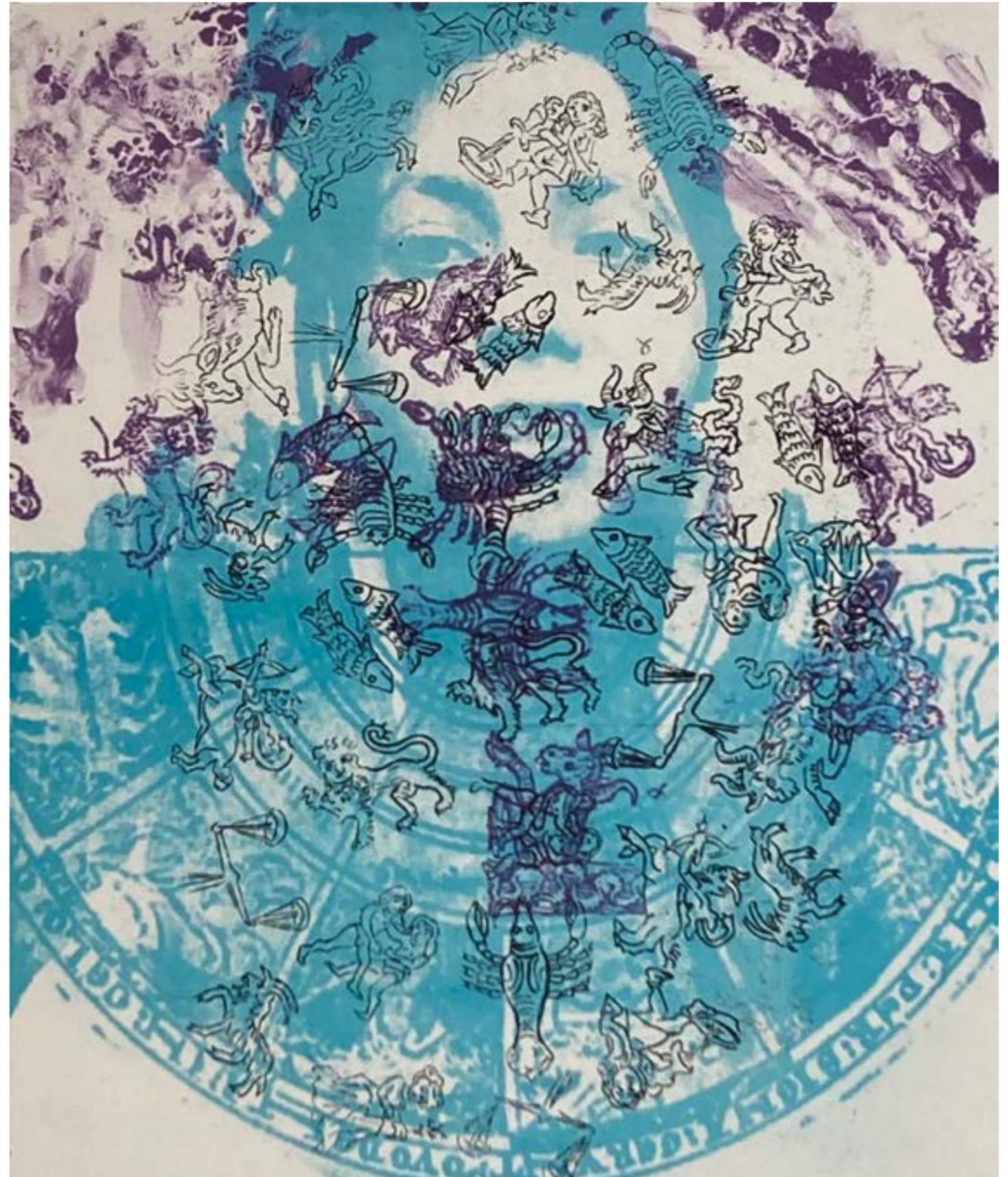

Condensación Onírica 2
Lasergrafía y Siligrafía / papel de algodón
22 x 18 cm.
2020

Estaba el pez nadando libremente, sin conciencia alguna. El día estaba soleado y los frondosos árboles se reflejaban como espejo en la superficie del agua. Una interferencia en la sintonía y frecuencia del pez provocó que revoloteara en diferentes direcciones. ¡La locura le ha llegado! Gritaban sus amigos peces, sin embargo no sabían lo que en verdad le pasaba. De pronto el pez sin conciencia adquirió conciencia, pero no de él sino de su vida pasada. Una mujer que al conectándose con el cosmos, encontró la trayectoria de su vida, y el único que estaba receptivo era él. Fue un momento mágico, el pez dejó de ver el agua y vio el rostro de la mujer, y la mujer lo observó por un instante. Él era ella y ella era él.

Página siguiente:
Ensoñación
Siligrafía / papel de algodón
25 x 20.5 cm.
2019

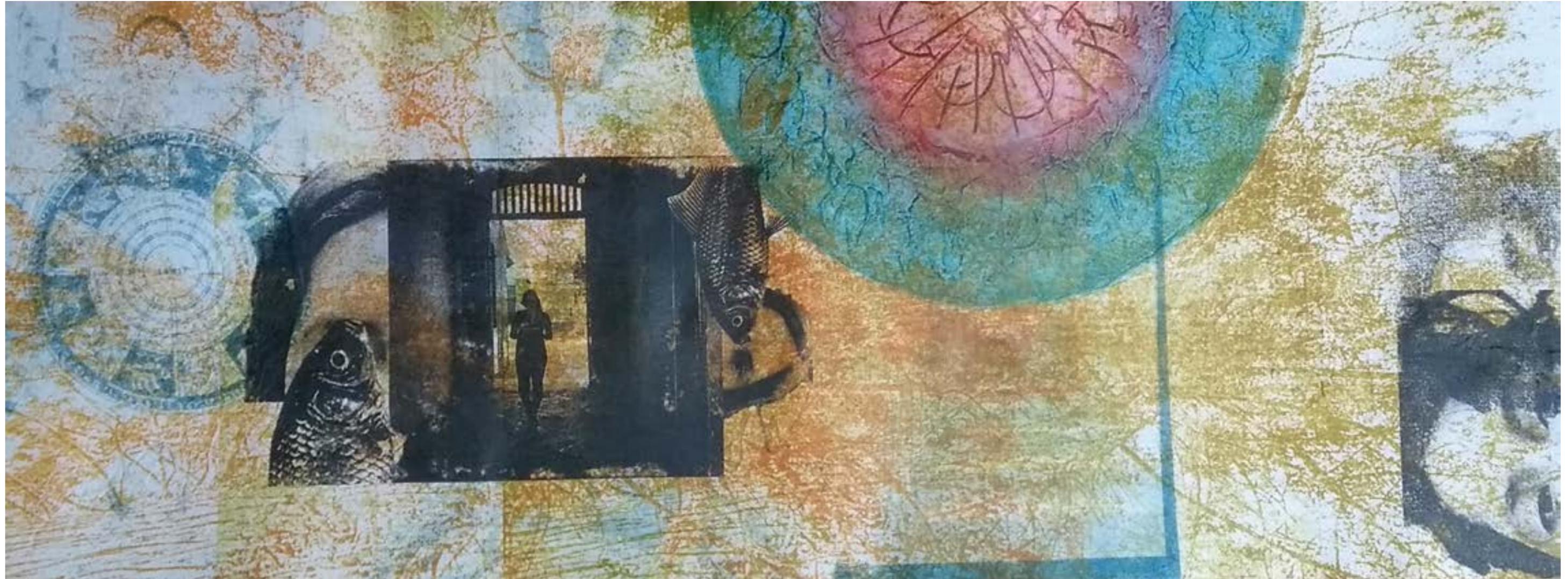
Aquí estoy soñando conmigo misma y nadie más, solo la carretera recta, la música y el viento me hacían compañía. Me sentía animada, estaba manejando y cantando a todo pulmón. Sentía como el viento acariciaba mi piel. Recuerdo el hermoso azul claro del cielo que armonizaba con el paisaje. Estaba tan feliz que inclusive estaba bailando, moviendo mis pies y brazos.

Fragmentos del sueño
Siligrafía / papel de algodón
41 x 23 cm.
2020

Estoy soñando y hay personas cercanas a mí, siento frío pues el lugar es húmedo, las paredes gotean, y hay demasiados charcos. El lugar es sombrío y el edificio muy alto, en medio hay un tragaluz, eso al menos lo hace un poco más cálido. Subo y subo las escaleras y no llego al destino. Parece deshabitado. Quizá no hay nadie...toco las puertas y no abren. Por fin alguien abre su puerta.

Fragmento y proceso de libro de artista El Sueño de Judith.

31. Ulises Carrión, "El Arte Nuevo de Hacer Libros" Plural (1975): 33

Es importante comentar que el mismo desarrollo de esta investigación nos llevó a experimentar con el Libro de Artista en el cual hemos encontrado coincidencias como el pensar en cada página como un acontecimiento pues como dijera Ulises Carrión³¹ un libro es una secuencia de momentos y precisamente esos momentos para mi proyecto son acontecimientos. Y esa posibilidad me invitó a experimentarlo como un sueño.

Fragmento y proceso de libro de artista El Sueño de Judith.

El libro de artista me permite ver sus páginas como acontecimientos y microhistorias que detonan esos diálogos entre formas texturas y colores. Me invita a imaginar, crear, recordar experimentar y mirar lo desarrollado en cada página.

Fragmento y proceso de libro de artista El Sueño de Judith.

Páginas anteriores:
Libro de Artista **El sueño de Judith**
Cianotipia, Siligrafía, Transfer, Colografía y Xilografía sobre papel de algodón.
Medidas:
Plegado 28 X 19 cm.
Extendido 28 X 190 cm.
2019

La luna es una de mis íntimas amigas, a ella le cuento mis secretos y mis travesías, me orienta a ver los cosmos, las estrellas y sus posiciones. En los días en que más sensible estoy, ella me tiene paciencia y me regala su luminiscencia. Me dijo que yo era una libriana ascendente capricornio, y algunas veces esas características podían influir en mí. A veces no le creo y otras caigo en cuenta de que soy aire volátil, sutil, suave, puedo ser aire iracundo, violento y fuerte. La cabra me estabiliza, me apoya a seguir adelante y a concretar algunas cosas, apacigua el aire alborotado para decirle “lento pero seguro”. Me interesa instruirme, y los temas pocos comunes como: los seres multisensoriales, la existencia del alma, y demás. Es por ello que la lectura forma parte de mi día a día. A lo largo de mi vida he quedado marcada por algunas situaciones, como quemaduras que han cicatrizado, algunas son oscuras, voluminosas y profundas, otras son de un color más rojizo y pequeñas pero abultadas.

Por otra parte, el sol es de mis amigos más fuertes y cálidos. Me revela mi potencial cada mañana al despertarme con sus rayos penetrantes de los cuales soy incapaz de tapar. Me recuerda mi nombre “fuerte como una espada”.

Para mí la vida no es negro o blanco, tampoco es libertinaje ni total encierro. En mi vida deben de haber ventanas, ranuras, aberturas, salidas. Debe de haber árboles, plantas y tierra. Y por supuesto agua, cada vez que me encuentro interactuando con ella me imagino que soy como el aire en forma de pez bailando dentro del mar, saltando de vez en cuando por una bocanada de paz.

Del sueño en lo social se trata de rescatar la posibilidad de construir microhistorias a partir de interpretar la narrativa de los sueños y a su vez estas interpretaciones de Gráfica puedan ser vistas como otras microhistorias. En realidad, todo el proyecto de investigación es construir narrativas que permitan explorar no solo aspectos íntimos del subconsciente, sino la posibilidad de dialogar en la vida despierta y conocer otras realidades.

El colocar al sueño en el centro de nuestra atención permite verlo como una buena posibilidad no solo de reflexión sino de motivación para nuestra creación y para comprender esos procesos. Así mismo vamos entendiendo como se va formando el imaginario colectivo y el personal, y a su vez tratamos de dimensionar lo subjetivo y lo real.

Entonces el sueño se convierte en nuestro personaje principal, en el acontecimiento, que nos ayuda a reconocer nuestras propias experiencias, a enriquecer nuestra obra y a detonar la creatividad.

CAPÍTULO DOS EL SUEÑO COMO ACONTECIMIENTO

2.1 El sueño y el acontecimiento

La intención del presente escrito es colocar al sueño no solo como tema y solucionar una composición plástico-gráfica sino para desarrollar la posibilidad de reflexionar en torno a los sueños y su influencia en nosotros, posibilita también poder explicarnos y conocer nuestra realidad. Pienso que los sueños pueden guiarnos para conocer no solo lo exterior de nuestro ser sino el propio interior. Estudiar los sueños es ya importante en este campo de estudio que es la Gráfica y si además se les considera acontecimientos, entonces dimensionamos su importancia como detonadores para la creación de la obra y la reflexión; pues son más significativos y pueden provocar una emoción más intensa en el soñante y quizás nos lleven a entender la relación entre el mundo onírico y el mundo real.

Pienso que tomar al sueño como un acontecimiento abre la posibilidad para reflexionar y experimentar desde una visión personal pero también desde un punto de vista del otro, de lo colectivo, no solo como manifestación de la psique de manera individual sino como reflejo del acontecer cotidiano en lo personal y lo social, esto me ayudaría a forjar una identidad como artista visual. El mundo de los sueños, unas

veces los percibimos como algo que pasó y no tenemos más referencia, pero en otras ocasiones recordamos situaciones tan vívidas como los colores, las texturas, los espacios, las formas, incluso las situaciones. Hemos soñado con objetos, con animales, con personas, con seres queridos, o nos movemos en espacios que son muy diferentes a nuestra realidad, llegando incluso a transmutarnos.

Comprender que los sueños son un amplio abanico de posibilidades para experimentar y crear apoyándonos en la Gráfica, nos abre la posibilidad de adentrarnos en ese mundo onírico y generar propuestas que detonen nuestro pensamiento gráfico, así mismo, nos permite reflexionar en la conformación de uno como ser individual en torno a sus miedos, ausencias, abandonos y alegrías, pero también como parte de una sociedad multicultural con sus necesidades o avances y a su vez impactan en el modelado de la personalidad individual y colectiva.

El contexto en el cual se integra mi proyecto es donde consideramos al sueño como un acontecimiento, como un suceso, a diferencia de lo que plantea la filósofa María Franco³² en la disertación que hace María del Carmen López Sáenz en torno a los sueños, el tiempo y la pasividad, en donde señala que el sueño es un fenómeno atemporal y que está colocado en un espacio que no es determinado por el tiempo y argumenta que al no estar sometidos al flujo temporal no podemos decir que duren o que pasen quedando en el pasado; estos solo se desvanecen. Si bien en estas reflexiones estamos de acuerdo, nuestro proyecto busca una mirada diferente para el sueño, como si fueran reales, pues como sabemos, en la realidad se nos presenta al tiempo como una variable determinante de un suceso. Y como todo acontecimiento, es susceptible de ser estudiado y analizado, para comprenderlo mejor y aprovechar la posibilidad que tenemos para enriquecer nuestras experiencias y nuestro conocimiento.

33. Sigmund Freud, *La Interpretación de los Sueños* (Madrid: Akal, 2013), 19

34. *Ibid*, 142

35. Ursula Oberst, Juan José Ruiz, *Cómo interpretar los sueños* (Barcelona: Paidós, 2010)

36. *Ibid*.

Respecto a esto se podría pensar que si uno descansa en el sueño ¿por qué soñamos? Y ante esto pienso que eso es lo importante, pues nuestro cerebro a través de la psique nos pone en sueños en situaciones muy diferentes a las que experimentamos en la vida despierta, quizás absurdas, emotivas, juguetonas, dolorosas, atemorizantes o alegres.

Y siempre al hombre le ha inquietado entender esas experiencias, como por ejemplo en tiempos de los griegos, Artemidoro³³ consideraba la existencia de dos tipos de sueños, uno que era influenciado por el presente o el pasado y otro que servía para predecir el futuro como bien apunta Freud en *La Interpretación de los Sueños*. Como se puede ver el estudio de los sueños y su interpretación no solo ha sido por un hombre o en una época, sino también por mucho tiempo y diferentes personas que han tenido la inquietud de poderlo explicar, entre los cuales podemos citar al propio Sigmund Freud³⁴ que planteaba que los sueños demostraban nuestros deseos reprimidos pues decía que el soñante tenía necesidades en la vida despierta y que en los sueños realizaba esos impulsos pues los sueños según él son el cumplimiento de deseos y esto lo demostraba al hablar de la sed que uno experimenta antes de dormir y en sueños satisface esa necesidad.

Otro personaje importante para la comprensión de los sueños es Carl Gustav Jung³⁵ que se ha ocupado del estudio de los sueños desde otra perspectiva y nos dice que los sueños restablecen el equilibrio psicológico de las personas y compensan los problemas de personalidad. Jung también nos lleva a considerar la existencia de un inconsciente colectivo pues dice que las personas a veces han soñado algo que nunca han vivido o percibido y que ese “algo” ha pasado a través de las personas por mucho tiempo.

También en mi proceso de investigación considero importante escuchar lo que dice Alfred Adler³⁶ pues comenta que los sueños denotan el estilo de vida de las personas y cuando narran un sueño, aunque este no sea igual al sueño que soñaron dice que de todas formas inventan algo en función de su estilo de vida.

Los sueños como señalaba, siempre han generado un interés en el hombre y en las artes visuales han sido muy utilizados para desarrollar composiciones donde el sueño presente o no es el personaje principal y además ha permitido a los artistas realizar propuestas plásticas como las que realizó Salvador Dalí, Francisco de Goya, Diego Rivera, Claude Monet, Frida Kahlo, Pablo Picasso, Joan Miró, Vladimir Kush, Remedios Varo, Marck Chagall, entre otros. Pienso que, aunque parezca una contradicción, los sueños como acontecimiento suceden en espacios de tiempo cortos, sobre todo cuando descansamos y los artistas los consideran y los interpretan a través de sus obras, logrando que estos sueños permanezcan y permitan más conocimiento. Principalmente en el Surrealismo se les da una gran importancia a los sueños pues permiten desplegar la creatividad, el impulso psíquico, la reflexión y la expresión de los artistas.

Los sueños tienen que ver con nuestro actuar como individuos o como colectividad, con nuestros anhelos, con nuestra historia, con nuestras tradiciones, hay una relación, una consonancia como dijera Gastón Bachelard³⁷ en *El Derecho de Soñar* cuando habla respecto a la obra del escultor Eduardo Chillida. “Las tradiciones y los sueños son consonantes: el verdadero herrero no puede olvidar los sueños primitivos. El ensueño concreto lo domina. Todo en él deviene historia, larga historia. Se acuerda del óxido y del fuego. El fuego sobrevive en el hierro frío...”. Cuando escucho esto no puedo dejar de pensar en ese inconsciente colectivo de que hablaba Jung y no dejo de sorprenderme al reconocer la coincidencia de esas reflexiones.

Y más adelante el mismo Bachelard nos dice “¿no se encuentran todos esos sueños, sin nosotros saberlo, en nosotros mismos, simples hombres de pálidas manos? ¿no es lo que aquí se nos ofrece un gran sueño de primitivismo humano? Muy lejos en un pasado que no es el nuestro, viven en nosotros los

sueños de la fragua...”. La obra de Chillida nos permite imaginar y nos conmueve, pero lo que dice Bachelard nos lleva a visualizar la posibilidad evocadora que tienen los sueños para generar pensamiento reflexivo.

El sueño tomado como acontecimiento nos puede llevar en el ámbito de la Gráfica a explorar y encontrar composiciones o soluciones formales que generen emociones ligadas a nuestra historia e identidad no solo en términos Gráficos sino también poéticos como cuando Bachelard habla en torno a la obra de José Corti grabador en el Capítulo Un sueño de la materia³⁸ y plantea que “la tinta puede hacer un universo con solo encontrar su soñador”. Veo entonces la posibilidad de desplegar microhistorias donde el sueño sea la materia prima y la Gráfica el vehículo que permita la llegada y realización de obras. Pero las obras realizadas no están todas en los dominios de lo onírico pues es importante considerar los sueños como anhelos que también nos mueven a realizar acciones o a tener una visión a futuro para lograr metas y objetivos.

Desde luego que la participación de una o más personas tiene que ver con su inquietud y reconocimiento de las posibilidades del sueño como todo un mundo por explorar, que nos puede llevar a experiencias interesantes en torno a nuestro autoconocimiento y el sueño se vuelve un medio como dijera Sergio Sánchez³⁹ en su libro *La Insensata Fábrica de la Vigilia: Nietzsche y el fenómeno del sueño*, en el capítulo El espejo del sueño; “el sueño es un mensajero del interior mismo de esa razón, una suerte de radiograma que pone en duda su integridad, su homogeneidad y por tanto, una auto imagen de seguridades que no lo son”.

El estudio de los sueños puede llevarnos a comprender mejor a nosotros mismos pues una cosa es lo que se ve en la vida real, pero al interior de cada quien seguramente hay necesidades o carencias que en sueños pueden manifestarse.

Este proyecto me permite imaginar ¿cómo puedo representar un sueño? ¿que necesito para lograrlo? ¿es un esquema? ¿un trabajo iconográfico o

simbólico? o ¿una obra cargada de emoción? Yo creo que todas, principalmente la última pues cuando imprimimos emoción a algo es más relevante su resultado, aquí cito al fotógrafo Zanon Larcher⁴⁰ en un artículo de Claire Hazelton donde dice que sus obras de fotografía si no llevan emoción no resultan verdaderas, y busca que sus fotografías sean creíbles y profundas. Pienso por eso qué tan importante es la emoción en una obra de arte.

Aprovecho para señalar que los sueños despiertan inquietudes y motivan la búsqueda de su explicación e interpretación como cuando son representados en pintura, en escultura, en dibujos o en mi caso en Gráfica. Esto me genera duda e interés pues ¿hasta dónde hemos llegado en el estudio de los sueños? Recientemente revisé un artículo que se llama Hacia una Cartografía de los Sueños: Mapeando el Sueño Espacio y Contenido⁴¹ donde los autores plantearon que el objetivo de su proyecto es mapear el contenido de los sueños buscando nuevos métodos de visualización y adaptación de los ya existentes como los medios gráficos y tratan de representar gráficamente el espacio del sueño.

40. Hazelton, *In the Room*, 38

41. Losifescu, "Toward Dream Cartography", 224-237.

Comentan que la Cartografía de los Sueños hace una contribución cartográfica a la teoría del conocimiento de los sueños, se convierte en una herramienta para los psicólogos y psiquiatras porque sirve para analizar sueños individuales y series de sueños de los pacientes para descubrir patrones de lugares recurrentes, emociones y tipos de caracteres o interacciones sociales.

Esto me parece interesante y si mal no entendí están trabajando con la idea de "condensación" en el sueño y comentan que fue Freud el primero en utilizar ese término para referirse a la unión de diferentes aspectos de experiencias de sueños en una sola imagen de un sueño y explicaron que se proponen desarrollar una plataforma amigable interactiva y enriquecer con imágenes, videos, documentos de audio y video, animaciones, gráficos y diagramas. Además, incluyeron en el artículo

42. Rojo, *Diario Ab.*, 74

el desarrollo de cuestionarios para llevar un registro de sueños. Algo que me llamó mucho la atención es que dicen que el espacio es un elemento del sueño, pero hay otros como la interacción social, la persecución del objetivo, las emociones y el flujo del tiempo. Y todo esto sucede en tiempo real muy corto, en instantes.

En un momento estas soñando y en otro estas despierto y tal pareciera que las manifestaciones personales que nos suceden son parte de nuestra intimidad como los sueños, a veces los guardamos y a veces los comentamos, los hacemos públicos, como Vicente Rojo⁴² lo comenta cuando hace una comparación de su obra con los personajes de las novelas de Gabriel García Márquez donde éstos se moverían alrededor de tres aspectos fundamentales: lo público, lo privado y lo secreto. De lo público Rojo comenta que es cuando sucede un primer vistazo a su obra y se reconocen las imágenes geométricas a las cuáles él tanto recurrió. De lo privado hace referencia al dialogo que resulta entre los elementos de sus composiciones. Y de lo secreto dice que tiene que ver con sus sueños, con uno recurrente en particular y cuando trata de mostrar, reflexiona y piensa que la obra crea sus propias intenciones yendo de lo secreto o íntimo hasta lo público pasando por lo privado para convertirse en los escenarios que se miran en la obra "jardines de la memoria". Y efectivamente uno piensa que los sueños de uno eso son, propios e íntimos, pero cuando se llevan a una posible narración escrita o visual entran en el mundo de lo público. Y antes fueron privados porque cada quien mira y entiende la relación existente entre los elementos de sus propias obras.

Entonces tendremos que considerar a los sueños como sujetos de estudio, pero también como referentes de nuestras acciones en la vida cotidiana pues los utilizamos para comparar, explicar o justificar visiones o acciones de nuestro quehacer cotidiano. Por tanto, creo que hay un área de oportunidad para estudiar el sueño y el acontecimiento como elementos generadores de reflexión para realizar una propuesta plástico-gráfica.

2.2 La microhistoria como suceso del sueño

2.2.1 La microhistoria

En este espacio es importante reflexionar en torno a los sueños como sucesos que nos proveen de información que puede ser traducida en imágenes, formas o historias narradas y que éstas, a su vez, puedan ser interpretadas a través de la gráfica. Dando pie a la generación de microhistorias evocadas a partir del contacto del espectador con la obra.

La intención es considerar al sueño y su acontecer como una microhistoria que nos permita realizar una propuesta gráfica, pues en el caso del soñante uno de sus sueños difícilmente sería considerado para conformar la historia general o global de una comunidad, por grande o pequeña que sea. Por lo que, en un acercamiento más particular y enfocado hacia una persona y sus sueños, es necesario utilizar el término microhistoria.

Como sabemos la historia del hombre o de la cultura se ha planteado en términos muy generales como, por ejemplo: Época Moderna; Época Contemporánea; Época Antigua o El Siglo de las Luces; etc. Se buscaba siempre hacer historia a partir de hechos o situaciones sobresalientes para un país, un continente o una raza, como si fuera un gran contenedor donde personas y cultura fueran homogéneas y se midieran de la misma forma.

Sin embargo, en los últimos años del Siglo XX se ha venido utilizando el concepto de Microhistoria para centrar el estudio de un fenómeno, de un grupo o de una persona, de manera particular, por lo que en el presente texto se trata de plantear al sueño como un motivo para generar microhistorias, pues es importante dimensionar el papel de los sueños en nuestra vida cotidiana.

Por tanto, la microhistoria la podemos tratar como una narración que procede del mundo subjetivo a través de los sueños, las fantasías o los recuerdos, así como del mundo real o cotidiano a través de la interpretación de los diferentes estímulos sensoriales. Y plantear a la microhistoria como resultado de la interpretación de los sueños nos lleva a describir el concepto de microhistoria; a considerar a la microhistoria como un suceso del sueño; a evocar microhistorias como resultado de la observación de las obras de gráfica en este caso; a reconocer la importancia del imaginario social del soñante y a reconocer el valor de las narraciones.

Pienso que los sueños considerados como microhistorias, han aportado información que impacta al individuo y por lo tanto a la colectividad, seguramente como pequeñas o grandes historias cargadas de visiones o imágenes oníricas, narradas para generar o proponer una nueva actitud ante la vida, pues según parece al hombre siempre le ha intrigado lo que sucede dentro de él y qué relación hay con su entorno.

Hablar de microhistorias es transportarnos a otros espacios y lugares, así como comprender que hay otros modelos de historia que se pueden utilizar para indagar en torno a las diferentes propuestas de investigación, relacionadas con una persona o pensamiento. Esto nos permite acercarnos a los primeros historiadores que utilizaron el término de Microhistoria para particularizar el estudio de un fenómeno. Y las fuentes

nos remiten a dos países que fueron pioneros en este asunto: Italia y México.

En Italia podemos encontrar a Giovanni Levi, a Carlo Ginzburg y Carlo Poni entre otros, quienes según Carlos Antonio Aguirre Rojas⁴³ se reunieron en torno a la Revista Quaderni Storici inconformes con las tradicionales formas de hacer historia, plantean a la microhistoria como una alternativa historiográfica; pero lo que despierta más interés es el trabajo de Carlo Ginzburg pues él en su libro *El Queso y los Gusanos* desarrolla el contexto, la vida, la ocupación, el pensamiento, incluso la historia familiar de un personaje llamado Domenico Scandella “Menocchio” quien antes de esta obra era totalmente desconocido y es gracias al trabajo de Ginzburg que se sabe entre otras cosas que fue quemado por orden del Santo Oficio pues el investigador recurrió a los expedientes de la institución y fue completando la información en torno a “Menocchio”; esto abrió otra posibilidad de hacer historia, microhistoria.

Desde luego que este tipo de trabajo no es fácil, pues para empezar se tiene que cambiar el modo de pensar o de actuar del historiador pues como dice el mismo Carlo Ginzburg⁴⁴ que hoy se investiga más sobre lo que callaron los que hacían la historia en el pasado. Así mismo utiliza el término de clases subalternas para referirse a la cultura que no es la dominante en la sociedad, pues había la inquietud de hablar de la historia de la cultura de las clases populares, en este caso de los campesinos. Pero en los procesos de investigación histórica esto se convierte en una limitante por la falta de testimonios.

Es importante señalar que Ginzburg en el prefacio de *El Queso y los Gusanos* hace una crítica a las concepciones anteriores de hacer historia ya que la desarrollaban con una visión aristocrática, pues en éstas se planteaban las ideas, creencias y visiones del mundo elaboradas por las clases dominantes. Aquí es donde hacemos una conexión con lo que planteaba Foucault⁴⁵ en *La Arqueología del Saber*, cuando habla en torno al análisis histórico, y dice que el problema que se plantea “no

43. Carlos Antonio Aguirre, “El Queso y los Gusanos: un modelo de historia crítica para el análisis de las Culturas Subalternas,” *Revista Brasileira de Historia* V 23, No. 45 (2003): 76

44. Carlo Ginzburg, *El Queso y los Gusanos* (Barcelona: Muchnik Editores, 1999), 3

45. Michel Foucault, *La arqueología del saber* (México: Siglo XXI Editores, 1979), 7

46. Aguirre, *El Queso y los Gusanos: un modelo*, 77

47. Carlo Ginzburg, “Microhistoria: dos o tres cosas que se de ella” *Manuscritos* No. 12 (1994): 15

48. Luis González, *Pueblo en Vilo: Microhistoria de San José de Gracia* (México: El Colegio de México, 1968), 3

es saber por qué vías han podido establecerse las continuidades, de qué manera un solo y mismo designio ha podido mantenerse y constituir para tantos espíritus diferentes y sucesivos un horizonte único, qué modo de acción y que sostén implica el juego de las transmisiones, de las reanudaciones, de los olvidos y de las repeticiones”.

Con base a lo anterior no queda más que reflexionar en cómo se han modificado las ideas en torno a una estructura social ya establecida; en cómo la forma de concebir todo a partir de un centro ha perdido vigencia y se va dejando de lado ese eurocentrismo que tanto tiempo imperó y cómo gracias a otras ciencias como la etnografía se ha ido perfilando otra manera de hacer historia.

Claro que ahora podemos considerar otras alternativas metodológicas para hacer historia, pero, aun así, es importante señalar lo que afirma Aguirre Rojas⁴⁶ cuando habla de los modelos alternativos de historia cultural, como el modelo de las mentalidades francés que era un modelo alternativo para dejar a un lado la historia de las ideas que había dominado parte de la historiografía europea antes de 1968. Y como dice él mismo, este modelo de historia de las ideas tuvo gran influencia, pero reproducía el punto de vista aristocrático y despreciativo que ni reconocía la existencia de la cultura popular, y calificaba a los fenómenos culturales y a las concepciones y cosmovisiones de las clases subalternas, solamente como “folklor”, como “artes y tradiciones populares”, como “creencias y visiones primitivas del mundo”.

En México se encuentra una figura interesante, el historiador Luis González y González quien a decir de Ginzburg⁴⁷ planteó por la misma época el término de Microhistoria al tratar la historia de su pueblo natal, San José de Gracia, en su libro *Pueblo en Vilo*.

En esa obra Luis González⁴⁸ trata la historia de la comunidad considerando que ese pueblo no tenía ningún hecho importante en la historia nacional, “Parece ser la insignificancia histórica en toda su pureza, lo

absolutamente indigno de atención, la nulidad inmaculada: tierras flacas, vida lenta y población sin brillo”. Claro que lo planteaba así porque seguramente San José de Gracia no tenía las características de otros lugares que a nivel histórico trascienden, sin embargo, pone su atención y pasión en el lugar y lo estudia e investiga. Digamos que a contracorriente con las visiones historiográficas tradicionales y más adelante señala que el transcurso de una comunidad por minúscula que sea propone temas dignos de investigación, aun cuando no sean tantos y tan valiosos como los de la vida urbana.

Es importante anotar que ya había empezado a desarrollarse una nueva manera de hacer historia, más local y particular. Y acercándonos a nuestro punto de interés, los sueños, podemos con toda seguridad afirmar que son microhistorias, sucesos personales íntimos pero que tienen conexión con el espacio fuera del soñante, con lo colectivo, con lo social. ¿Quién no ha tenido la posibilidad de comentar un sueño? Seguramente la mayoría de personas lo ha hecho y considerando lo que dice Luis González⁴⁹ en su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de Historia de que todos los seres humanos son microhistoriadores porque “el recordar las personas y los hechos del terruño y la estirpe es algo que todo mundo ejecuta cotidianamente”.

49. Luis González, “Hacia una Teoría de la Microhistoria” Discurso de Recepción de Luis González y González, (México: Academia Mexicana de la Historia, 1973), 5

50. Ronen Man, “La Microhistoria como Referente Teórico Metodológico”, *Historia Actual On Line*, 2013: 169

Aquí es conveniente relacionar esas historias personales o anécdotas como narraciones que también González decía que eran equivalentes a los corridos y las canciones, pues cada corrido o alguna canción al escucharlos nos permiten evocar historias que nos sumergen en la nostalgia, en la fantasía o en los sueños.

Podemos comprender entonces, que se da un proceso interactivo entre el sueño y la realidad, entre lo interior y lo externo, pues el suceso del sueño también nos provoca emociones que de alguna manera modulan nuestro comportamiento en la sociedad, por lo tanto, podemos decir que situaciones internas afectan a las actitudes externas. Y en este sentido podemos estar de acuerdo con Ronen Man⁵⁰ cuando comenta que “El análisis micro se atreve a partir a modo inductivo desde los aspectos particulares menores

para luego dar cuenta de los aspectos generales” y como en mi proyecto, un sueño que a simple vista puede ser insignificante o pequeño puede detonar la realización de toda una serie de propuestas gráficas.

51. Raúl Romero, “Microhistoria”-CRES Universidad Veracruzana (2014): 34

52. Ginzburg, “Microhistoria: dos”, 41.

Y traspolando lo que afirma el mismo Ronen Man en torno a que al abordar la microhistoria el investigador ve la realidad no como si de un objeto dado se tratara (a priori) sino que la ve como una construcción futura, realizada por el historiador u observador aplicando sus instrumentos de conocimiento. En la Gráfica la realidad es el sueño que no se considera como una obra dada como una simple representación mimética, sino que se va a materializar en propuestas plásticas gráficas donde el artista desarrolla su trabajo aplicando sus conocimientos técnicos y plásticos y dejando fluir su intuición.

Retomando la idea de microhistoria podemos decir que es una forma de ver y entender la historia donde lo importante es lo local pues a decir del Maestro Raúl Romero⁵¹ que cita un pasaje del discurso de Luis González, cuando ingresa a la Academia Mexicana de la Historia en el cual comenta que la microhistoria, es una versión popular de la historia, es la historia que nos cuenta el pasado de nuestra propia existencia, nuestra familia, nuestro terruño, de la pequeña comunidad.

Y según el mismo autor, al micro historiador lo que le interesa es el sujeto, con sus experiencias más individuales ya que trata de descubrir lo que no se ve en historias de contextos más amplios, pues busca conocer al individuo, dejando de lado el estudio de las clases sociales, aunque en la práctica, el conocer la historia cotidiana del sujeto permite comprender el proceso macro histórico de una comunidad y considerando por otro lado lo que comenta Ginzburg en torno a lo que señala Simona Cerutti⁵² de que “cada configuración social es producto de la interacción de innumerables estrategias individuales: una trama que solo la observación cercana permite reconstruir.” Esto nos dice que la microhistoria es un camino un tanto contrario a la historia tradicional donde se parte de estructuras globales o generales y se consideran contextos homogéneos y regulares.

Por lo tanto, la microhistoria rechaza esa homogeneidad, por una diversidad de contextos en función de cada persona y plantea el cambio en la escala de análisis hacia lo local, lo individual, al sujeto; donde es importante considerar el uso de diferentes instrumentos de investigación como los documentos, pero además es importante considerar la tradición oral ya que la microhistoria requiere del apoyo de la narrativa para desarrollar los relatos de cada objeto de investigación.

Ahora bien, la posibilidad de relacionar la Gráfica, los Sueños y la Microhistoria nos permite acercarnos a reconocer el imaginario social del soñante, representado con imágenes, formas y composiciones desarrolladas de manera intuitiva, pero haciendo conciencia y memoria reflexiva para acceder a las imágenes que nos permitan evocar los sueños, la fantasía o los recuerdos.

2.2.2 Las microhistorias

El paso siguiente fue plantear a diferentes personas para que observando una obra de gráfica escribieran una microhistoria, con la intención de comprobar que una propuesta de gráfica tiene la posibilidad de ser una microhistoria y ser finalmente un acontecimiento que tiene su origen en el sueño, las cuales transcribimos abajo.

Es importante señalar que en este proyecto se trata de integrar la gráfica con la narrativa, pues finalmente el arte tiene la posibilidad de múltiples interpretaciones de acuerdo a cada espectador y lo que pueda evocar la obra en cada uno de ellos. Por lo que, sin un afán muy ambicioso tratamos de relacionar los sueños, la historia, la representación y su interpretación.

Sueño Niño 1
Litografía /papel de algodón
20.5 x 37 cm.
2018

“Todos los días, al despertar, Juanito se imagina que soñó algún ser sobrenatural, distinto a los que observa cotidianamente en su pueblo. Esta idea la trae en la cabeza todo el día; con ella mira a los animales y a las personas.

Cuando ve a los perros que le ladran en las calles, piensa que podrían tener patas de otro animal, que conoce, pero sin definirlo, en una especie de mezcla entre persona, ave, pez y mamífero.

El juego que vive Juanito nadie lo sabe, no lo cuenta, nadie lo sospecha, pero a él lo hace feliz. Parece que tiene dos vidas, una hacia afuera con la que se relaciona con los demás, y otra hacia adentro, con la que recrea el mundo exterior. Por las noches, ya acostado antes de dormir piensa con los ojos cerrados en algún ser fantástico con el que quiere soñar, y aunque durante el sueño no imagine nada, al despertar piensa que sí lo soñó y empieza el día imaginándolo, recordándolo, poniéndole patas, alas, colas a los animales o personas que encuentra en las calles y caminos de su pueblo”. (Pequeña historia realizada por Hugo Manuel Ángeles Cruz).

Sueño Niño 2
Siligrafía / Papel de Algodón
8 x 30 cm.
2018

“Voy caminando como de costumbre por el mismo sendero a casa, camino despreocupada de lo que pueda suceder, de repente fijo bien la vista en un punto detrás de los troncos, pude distinguir una sombra tenebrosa, es una bestia, me preparo para atacarla, puede que este día cenemos y nos quede comida para el invierno, pero los dioses no quieren que muera en esta batalla, me asomé para matar a la misteriosa criatura, caí en cuenta que eran un montón de venados que huían de algún cazador, parecía una bestia a lo lejos o mi mente me jugaba una cruel broma, creí que enfermaría de locura, que la locura al fin me había encontrado. Después de pensar un tiempo en todas las posibles formas en las que terminaría y en como tendría que dejar mi hogar por temor a lo que pudiera hacer en contra de mi familia y de cómo el pueblo entero me temería y me repudiaría, me llegó un momento de claridad y me decidí a seguir y darle el crédito al miedo. Ese venado debe estar destinado, los dioses lo han puesto en mi camino, dentro de mi cabeza una iluminación habla de cómo mis hijos disfrutarán su carne y como la cara de su madre cambiará a gratitud por el festín que todos nos daremos con este regalo otorgado; una vez más me encuentro en una confusión dentro de mi cabeza, de mis pies, de mi cuerpo, y mi corazón como si algún conocido

me viera y me llevara de vuelta, comencé a correr con una sensación de pesadez en las piernas, después caminé a toda prisa, luego despacio y durante el transcurso sentí el latido de mi corazón como nunca antes, como si fuéramos uno mismo y yo actuara para él, el para mí y cuando ya no pude más caminar, caí de rodillas y como un trueno recordé toda mi vida, recuerdo que era un chiquillo, siempre queriendo dar pelea, buscando problemas contradiciendo a los sabios, porque no podía comprender por qué teníamos que actuar justo como la tradición lo dictaba, mi cansancio llegó, las copas de los árboles y el cielo y luego era yo niño, después, muchas cosas..., traté de regresar al bosque y con la mirada busqué algún árbol o una figura para ubicarme, allí un árbol, luego neblina, y luego fui guiado a la nada y mi corazón se oía latir y otra vez me transformé en un ave que podía verlo todo, como sucedía la vida como niño, como ave, como venado. Del mandato de los dioses justo como ellos querían cuando ellos quisieron, así que me entregué a lo que pasaba a mi alrededor y solo volaba y era testigo de lo que pasaba, por qué me eligieron a mí, nunca lo sabré pero imaginaba que era obra de algo divino, algo más grande que yo, y debía seguir y entregarme a esos sentimientos”. (Pequeña historia realizada por Valeria López Huerta).

Sueño Niño
Xilografía/Papel de algodón
15 x 15 cm.
2018

“No caí por casualidad, aunque el caos se proyecte ante mis ojos, lo inexplicable me produce curiosidad y fascinación.

Un deseo enorme conduce mis pasos, tengo frío, pero dos movimientos más, y el agua tibia conforta mis pies, es el río de la infancia.

De pronto un gato se convierte en persona con un rostro familiar, sin embargo, al mismo tiempo siento que es un desconocido y comienzo a correr sin dirección, con el corazón agitado, a mi alrededor, todo cambia de forma inexplicable ni lógica.

Continúo siguiendo el cantar de las aves y como siempre a mi lado, mi fiel guardián.

Como una injusticia y cuando ya comenzaba a disfrutar el viaje, caigo en un vacío que parece no tener fin para despertar otra vez a la realidad”. (Pequeña historia realizada por Rosalinda Jiménez Botello).

Página anterior:
Reflejo
Linograbado
25 x 32.5 cm.
2018

“Tres hermanos vivían en la indiferencia, aunque unidos por lazos de sangre, ellos estaban distanciados por su forma de pensar, por tal razón cuando se hicieron adultos cada quien tomó el rumbo de su vida. Al llegar a la biblioteca de su padre, llena de libros misteriosos, ellos recordaron su niñez, el hecho de que sus padres ya no estuvieran en este plano, y reunirse en lo que era su casa, les trajo buenos recuerdos. Recordaron todos los cuentos mitológicos que su padre les leía. Cómo fantaseaban y dejaban expandir su imaginación, todo era más divertido, más interesante. Por esa razón pensaron que estaban unidos por un simple brillo tenue que brotaba de su interior, el amor hacia un mismo ser, su padre”. (Pequeña historia realizada por Brenda Judith Rivera Lara)

53. María del Mar Rodríguez, "Memorias y otros Micro-Relatos," *Estudio* 3, No. 6 (2012): 160 https://issuu.com/fbaul/docs/est_dio6_2012/160

Los sueños, cuando los recordamos, podemos ubicarlos como microhistorias, aunque no hayan sido vividos en la realidad, quizás ese sería un punto de objeción para considerarlos como tales, pues la construcción de la historia se basa en hechos comprobables como testimonio de verdad, pero precisamente queremos dimensionar y considerar a los sueños como historias que proceden del subconsciente, pero despiertan en nosotros emociones y pensamientos que influyen en nuestra cotidianidad.

Justamente, hoy sabemos cuán importante es lo subjetivo y su influencia en nuestra vida, que por eso los tomamos como pequeñas historias, como narraciones, como sucesos del sueño. Y así mismo al interpretar esos fenómenos logramos a su vez evocar microhistorias, cuando imaginamos y creamos una obra de gráfica y cuando el espectador se enfrenta a dichas obras.

Y de acuerdo con esto cito a Christian Boltanski⁵³ en *Memorias y Otros Microrelatos* de María del Mar Rodríguez Caldas que dice: "La obra de arte es para mí una especie de estímulo que excita al espectador y que le permite recrear una sensación. Siempre es el espectador el que hace la obra, el artista le muestra una imagen que él ya conoce y éste lo va a releer con su propio pasado, con sus propias experiencias."

El interpretar los sueños a través de la gráfica nos permite no solo sentir emociones o generar pensamientos, sino visualizar las imágenes, las formas, los colores, o las relaciones en una composición y podemos de alguna manera percibir el imaginario social del soñante, como en las obras que se muestran nos indican lo importante que es el amor, la fantasía, la infancia y las estructuras que nos soportan, ya sean afectivas o morales. Y de las microhistorias desarrolladas podemos decir que nos aportan información valiosa, pero de acuerdo a cada espectador y sus experiencias de vida.

Veo con toda claridad lo que decía Luis González de que

todos somos microhistoriadores porque siempre narramos lo que nos sucede.

2.3 La gráfica como un sueño

54. Carl Gustav Jung, *Arquetipos e Inconsciente Colectivo* (Barcelona: Paidós, 1970), 9
55. Bachelard, *El Derecho de*, 60.

En este apartado se trata de encontrar la semejanza que pueda haber entre el sueño y la gráfica, pensando a ambos como situaciones en las cuales juega nuestra subjetividad un papel fundamental; tiene además la intención de reflexionar en torno a los sueños como una posibilidad detonadora para la realización de obra Gráfica, y cómo ésta nos puede llevar a imaginar o evocar sueños y vivencias sean reales o subjetivas, convertidas en una obra artística primero y en microhistoria después, para que nos ayuden a entender la realidad; también reconocer a la gráfica como manifestación subjetiva, que nos permite explorar nuestro imaginario visual al adentrarnos en ese espacio onírico y fantástico y relacionar este proyecto de investigación con un contexto artístico y teórico más amplio como el del surrealismo.

Pienso en el sueño como una secuencia de acontecimientos o de momentos que ocurren en nuestra psique y que a lo largo de nuestra vida vamos nutriendo con experiencias, pero también con fantasías o ensoñaciones, incluso con nuestra relación con los demás como afirman algunos investigadores como Carl Gustav Jung⁵⁴ cuando nos habla del inconsciente colectivo o de sus famosos arquetipos o Gastón Bachelard⁵⁵ cuando nos permite creer que nuestros sueños pueden también ser alimentados por las vivencias de nuestros ancestros.

Para poder relacionar o comparar la gráfica y el sueño debo reconocer a éste como ese acontecimiento en donde se dan cita imágenes, formas y espacios por un lado, y por otro, sensaciones y emociones que nuestra psique organiza y condensa como un tejido hacia todos los puntos del universo, donde el soñante participa como espectador o protagonista de esa historia que arranca cuando soñamos y nos presenta personajes o lugares que son parte de nosotros, quizás importantes o secundarios, pero que a final de cuentas se aparecen en ese momento en que estamos dormidos.

Y en este ámbito (en el del sueño) nuestro subconsciente no nos dice qué imágenes o formas son importantes para nuestra vida, pues al parecer eso no le interesa a la psique. Más bien nos interesa a nosotros como sujetos que interactuamos en la realidad y que gracias a los conocimientos que adquirimos, así como a la reflexión que efectuamos llegamos a visualizar esos espacios oníricos como parte de nuestra historia y de alguna manera los utilizamos para modelar nuestra personalidad y actuar en el mundo. Pues en nuestros sueños el inconsciente trae a nuestra percepción esas imágenes que en determinada circunstancia se convierten en significantes maestros y que conforman nuestros elementos simbólicos.

Aquí es donde comprendo la importancia del psicoanálisis que propone Jacques Lacan como lo comenta Rebeca Puche⁵⁶ donde dice que el inconsciente es lenguaje pues habla de muchas formas, puedo pensar en el sueño, en la fantasía, en las ensoñaciones o incluso en las alucinaciones, al final son manifestaciones del inconsciente que se presentan en el momento y de la manera más inesperada. Por tanto, de acuerdo con ella misma, nuestro subconsciente puede ser considerado como un sistema de significantes o como una cadena que se manifiesta, y otros significantes no significan a menos que se les relacione con otros significantes como en una serie.

Y en torno a la Gráfica, puedo decir que como en el sueño, una obra la realizo tomando diferentes imágenes que en algunas ocasiones son iguales o tienen un parecido con las de mis sueños y en otras las tomo intuitivamente y las mezclo, las sobrepongo, o las yuxtapongo como si condensara mis sueños y puedo ver que aparecen representados diferentes significantes.

Pensar que la Gráfica es como un sueño con sus diferentes características y calidades en el uso del punto, la mancha, la textura, el color, tiene la posibilidad de generar la idea de planos, espacio y tiempo, en ese colocar lúdico de imágenes que nos hacen pensar en el trazo e impronta que se deja en el espacio gráfico y en el onírico, y que todas esas formas conforman una obra que nos hace evocar momentos vividos o imaginados y todo esto nuevamente se convierte en significantes, para cada vez, como en el sueño, sorprendernos y despertar con esa carga emocional producto del encuentro de nosotros con el inconsciente.

Al tener en mis manos una de mis obras de gráfica pienso y digo que es una obra objetiva pues la acaricio y la miro, pero recapitulo en su proceso y encuentro que en su creación no calculé espacio ni distancia, simplemente coloqué imágenes de una manera intuitiva, solo lo que me dictaban mis emociones y el resultado ha sido impresionante, pues antes, cualquier composición que realizaba pensaba en aplicar una forma de composición, pero ahora los resultados me llevan a pensar que tan equivocado estaba al pensar que el arte y la creación debían de ser planteados y medidos a partir de nuestra realidad. Y a pesar de que las imágenes que utilizo son reales o miméticas la manera en que juego con ellas me hacen evocar esos momentos oníricos y por lo tanto subjetivos.

Un asunto importante en la Gráfica y en particular en la Xilografía es la riqueza en texturas y su posible gradación de

una mancha oscura hasta una zona clara pasando por tantos grises como se hubiese trabajado la superficie de la madera, incluso los accidentes o la misma naturaleza del soporte son importantes para lograr diferentes calidades en la estampa, a veces buscando la limpieza de la línea recordamos los antiguos grabados realizados en el medievo donde era primordial el trabajo lineal, pues posteriormente entraban en acción los coloristas y daban el toque policromo a esos grabados, es inevitable no hacer un recorrido por la historia del grabado hasta llegar a lo contemporáneo donde a juicio del artista se recurre a lo figurativo o hacia la abstracción. Pero en ambos casos el creador busca calidades de claros y oscuros como lo comenta Paul Westheim⁵⁷ “El grabador en madera de nuestros días piensa en una policromía en el grabado, pero no en verdaderos colores sino en dar un tratamiento a la obra de tal manera que se de ese efecto de policromía tan solo usando el negro y el blanco.”

2.3.1 Coincidencias en la gráfica

Es necesario señalar la importancia que tienen las corrientes o estilos artísticos en nuestro desarrollo como creadores pues unas veces nos vemos sensibilizados y otras motivados para realizar nuestras propuestas.

Observando el desarrollo de mi proyecto de investigación veo que hay mucha coincidencia con el movimiento surrealista, aunque el objetivo sea diferente, pues tanto ellos como yo utilizamos a los sueños como punto de arranque; ellos partiendo de la realidad y los sueños, aunque sean contradictorios creen que se pueden integrar y generar una absoluta realidad, una sobre-

58. André Bretón, Primer Manifiesto Surrealista (1924): 7

59. E.H. Gombrich, La Historia del Arte (China: Phaidon, 2012), 592

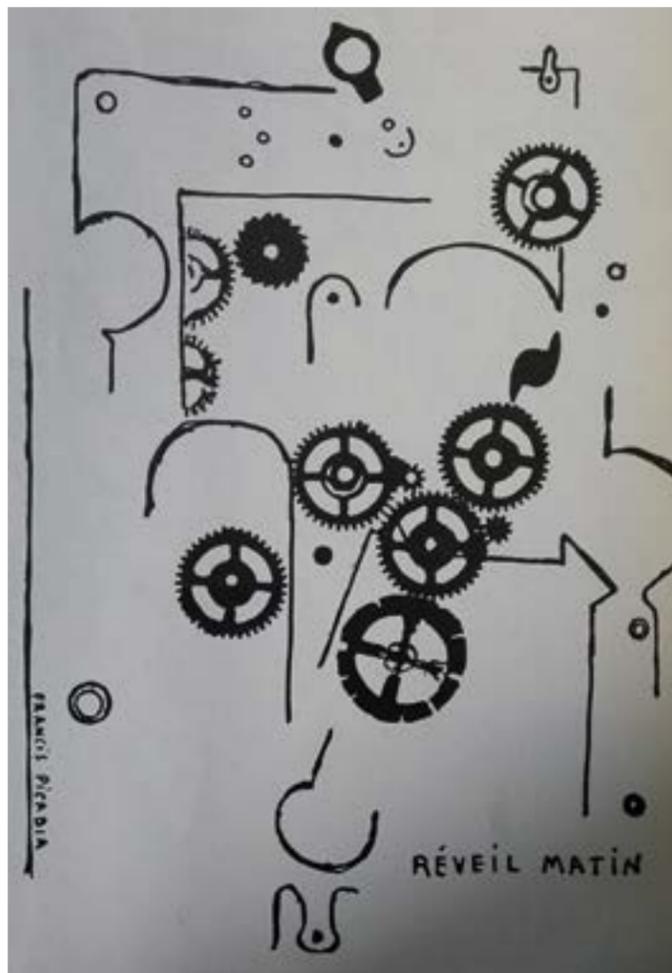
60. Patrick Waldberg, “Surrealismo” en Historia del Arte Salvat (México: Offset Multicolor, 1979), 163

rrealidad o surrealidad como lo comenta André Breton⁵⁸ en el primer Manifiesto Surrealista.

En mi caso veo a la representación de los sueños como la posibilidad para comprender mi realidad y reconocer mis elementos simbólicos a través de trabajar con mi imaginario visual, desarrollando mi obra de Gráfica, tratando de dimensionar al sueño como generador de microhistorias y que finalmente son muestras de nuestro paso por la vida.

En su Historia del Arte Gombrich⁵⁹ comenta que los surrealistas también se obsesionaron por los estados anímicos en donde puede surgir lo más profundo de nuestro espíritu y dice: “Coincidieron con Klee en que un artista no debe planear su obra, sino dejarla surgir”.

Esto me lleva a recordar lo que comentó Jean Arp, según Patrick Waldberg⁶⁰ cuando Francis Picabia realizó la obra “Despertador”: dijo que en la habitación de un hotel Picabia desarmó un despertador, entintó el mecanismo y lo estampó en un papel; creo que en esta obra el artista se dejó llevar digamos de manera traviesa y juguetona y acomodó las formas intuitivamente, esto me llamó la atención porque de manera parecida tomo las imágenes y como si fuera travesura en algunos casos las coloco y armo la composición.

Francis Picabia
Despertador
1919

61. Camile Goemans, "Catálogo de Exposición" *Magritte*. (Madrid: Fundación Juan March, 1989), 10

Este sería un texto muy largo si lo dedicara a hablar de los surrealistas pues autores y obras hay bastante y no es el caso, pero sí me interesa señalar el acercamiento que mi trabajo tiene con la de ellos.

Otra obra que me atrapó fue "El Chaleco" de Max Ernst en la cual puedo ver como las imágenes se colocaron de forma tal que hacen que el espectador observe en situaciones no lógicas los diferentes elementos de la obra y precisamente ese acomodamiento de formas hace que evoquemos sueños recuerdos o fantasías en un ambiente de misterio. Y precisamente en ese asunto de colocar y poner a dialogar las imágenes en una obra depende de la intención del creador, de su búsqueda. Como es el caso de René Magritte que según Camile Goemans⁶¹ a él (a Magritte) no le interesa revelarnos la existencia de la realidad de los objetos sino lo que importa son las relaciones, vemos pues que no se trata nada más de representar por representar sino de colocar las formas para decir algo para nosotros y el mundo.

El Chaleco
Max Ernst

62. Gastón Bachelard, *El Agua y los Sueños* (México: Fondo de Cultura Económica, 1978), 17

Y precisamente el sueño y las ensoñaciones forman un gran campo de acción que podemos aprovechar para experimentar con nuestra obra, y como dijera Gastón Bachelard⁶² en el Agua y los Sueños que la ensoñación es un universo en emanación, un hálito oloroso que sale de las cosas por intermedio de un soñador.

2.4 La microhistoria en la gráfica contemporánea

En este apartado tratamos de mirar a la Gráfica como microhistoria pues cada obra tiene la posibilidad de desplegar una serie de cuestiones en torno a ella y a su proceso de creación, a partir de esto meditamos en lo que transporta: pequeñas historias que se liberan cuando la obra es observada; microhistorias que se desprenden cuando los ojos y la mente recorren la superficie gráfica en ese trance dialógico entre el espectador y la obra.

Ver a la Gráfica Contemporánea como microhistoria es visualizar el proceso de desarrollo que ha tenido y la función que ha cumplido, como si volteáramos la vista y miráramos historias que quieren contar algo; si la obra es anecdótica, es obvia la narración a que hace referencia; si es simbólica, permite construir relaciones y diálogos de acuerdo al punto de vista del espectador y toda su carga emocional y de experiencias que pueda tener; si es formalista, puede llevar al espectador a experimentar un recorrido entre sus planos y líneas como sumergiéndose en su mundo alterno; si es fantástica u onírica, las historias construidas tienen que ver con el interior no solo del artista sino también del espectador y por lo tanto trastocar las emociones contenidas en ambos.

Considerar a la Gráfica Contemporánea es mirarla como

63. María del Mar Bernal-Pérez, "Los Nuevos Territorios de la Gráfica: imagen, proceso y distribución" *Arte Individuo y Sociedad*, 28, No. 1 (2016): 78

todo lo que no es: Técnica ortodoxa, donde se cuidan todos los detalles, desde la selección de una matriz hasta la manera de extender la tinta en la mesa; composiciones impecables, técnicamente bien dibujadas, digamos que un tipo de dibujo y perspectiva de tipo renacentista; el dibujo es lo fundamental; impresiones limpias y definidas; tinta no reventada; herramientas exclusivas; procesos establecidos como una inmutabilidad de la pareja matriz-estampa; habilidades artesanales; multiplicidad de la imagen; composiciones bien enmarcadas donde el margen se podría considerar otra cualidad de la gráfica; no hay mezcla de técnicas (hibridación); es ilustrativa; en fin, se puede decir que la Gráfica Contemporánea es una invitación a la investigación y a la reflexión, pues permite explorar y experimentar con la forma o la mancha, con la luz y la sombra, con la yuxtaposición y la superposición de imágenes, con la solidez y la transparencia, con los tamaños, con las proporciones, con los soportes o con las mismas fronteras de la obra, que son el resultado de una narrativa propia del artista, con una gran capacidad para sorprendernos.

Es importante señalar lo que comenta Bernal-Pérez⁶³ en torno a la adaptación del formato expositivo: "La Gráfica Contemporánea se caracteriza por acoger un rango de formato amplio en el que el soporte tradicional queda deflacionado. La tecnología traspasa la barrera bidimensional ofreciendo al artista mayores posibilidades de expresión y favorece la producción de soportes, espacios y acciones que amplían la percepción de la obra desde lo estrictamente visual a lo sensorial..."

La Gráfica Contemporánea como microhistoria es indagar en ese abanico de posibilidades no solo técnicas sino creativas donde se pone en juego nuestra sensibilidad y los recursos con que contamos para crear y darle sentido a nuestra obra. En torno a ese proceso, el cual da por resultado una obra tangible y rica en texturas, formas y espacios podemos mencionar lo

que dice Roberto Carrillo⁶⁴ “La gráfica es parte de un flujo de pensamiento artístico imaginario en la que se articulan dos maneras de creación, de producción y de imaginación. Una manera podemos decir que es la creación o configuración de imágenes a partir de las huellas; y la otra manera implica la reconstrucción de imágenes por reflejos.” Seguramente en los primeros tiempos del Taller de la Gráfica Popular esta afirmación resultaría muy atrevida pues cuando Raquel Tíbol⁶⁵ habla de los 20 años del Taller de la Gráfica Popular nos comenta que realizó una entrevista colectiva en la cual, en una participación de Mariana Yampolsky ésta señalaba: “No es fácil la crítica y el trabajo colectivo. Me tocó visitar en los Estados Unidos al grupo que se formó emulando al TGP, no tardó en fracasar...Recuerdo la indignación de uno de los artistas al escuchar las discusiones en torno a una obra suya. Decía: “No puedo aceptar estas críticas; esto es el producto de mi emoción, de mi manera de expresarme”, Ninguno de los asistentes supo contestar al muchacho y la asamblea pasó a otros asuntos”. Vemos pues que en esos tiempos lo importante era la obra, el objeto; y otros aspectos como las emociones o los mismos procesos de creación de la obra pasaban a segundo término.

64. Roberto Carlos Carrillo, “Gráfica Policial. Posibilidades de producción a partir de la literatura Neo-policial Iberoamericana” (Tesis de Maestría, Universidad Nacional Autónoma de México, 2019) 30

65. Raquel Tíbol, *Gráficas y neo-gráficas en México* (México: SEP-UNAM 1987), 117

66. *Ibid.*, 49.

Vemos pues que la Gráfica, anda tras la búsqueda de respuestas que se encuentren no solo en la obra, sino en todo el proceso creativo, unas veces como pretexto la estampa, lo múltiple; en otras, lo único, lo no transferible. También la pensamos como espacios, que parten de lo bidimensional para aventurarse en los espacios tridimensionales o como microhistorias que permiten atrapar el tiempo, pero un tiempo que se vuelve dinámico a medida que se construyen las narrativas y la contemplación de las obras y que impactan en nuestra atención y reflexión como hilos que se tejen cuando se está en proceso creativo donde lo que importa es también la relación que establecemos con las herramientas y los materiales como también apunta Carrillo⁶⁶ al hablar de la actitud y visión del grabador

67. Bernal-Pérez, *Los Nuevos Territorios*, 85

y dice: “...La interacción con el material de la matriz, es parte importante del inicio del proyecto, sus formas previas, su textura o su temperatura y formato ayuda a definir lo que le ocurrirá a la matriz, por ello, los materiales también se vuelven parte de la propia poética de la obra.”

Y, en otras palabras, esta poética que se origina en el momento de la contemplación y la acción, pone en juego la posibilidad de ver a la Gráfica Contemporánea como la generación de microhistorias.

La Gráfica Contemporánea nos remite a pensar que la seriación y multiplicidad de la obra, ya no es una práctica obligada, pues en cambio se tiene la posibilidad de sobreimprimir, de intervenir, de pensar a la obra como pieza única; podemos decir que cambian los paradigmas de la gráfica tradicional, pues se aportan nuevas posibilidades creativas buscando encontrar otros lenguajes y no solo se experimenta con las técnicas sino con el lenguaje mismo de la gráfica. Hay una actitud digamos rebelde pues ya no es una verdad absoluta por ejemplo la pureza del color, de la línea o de la forma.

Se buscan otros procesos que apuntan a poner atención en el impacto en el creador y en el espectador más que en la obra como tal, pues la imagen y su uso nos llevan a explorar otras posibilidades creativas, que antes no se daban. Hoy el término grabado que había sido toda una institución es incluido en el amplio mundo de la gráfica y como dijera María del Mar Bernal-Pérez⁶⁷: “La cultura visual que afecta al grueso de la sociedad no está dividida, ni lejanamente, por las disciplinas tradicionales del campo de la Bellas Artes y estas materias van perdiendo actualidad disolviéndose en el campo general de la imagen...Para la persistencia de esta disciplina, no se trata tanto ya de hacer un grabado llamativo, un montaje conceptual

68. Wassily Kandinsky, *De lo Espiritual en el Arte* (México: Premia, 1989), 53.

69. Maurice Merleau-Ponty, *Fenomenología de la Percepción* (Barcelona: Planeta-Agostini, 1994), 33.t

o una performance que deje eco en la bienal más experimental, sino crear la institución gráfica con la suficiente poética en su discurso para que mueva el sentimiento humano.”

Por tanto, las microhistorias en la Gráfica Contemporánea son pequeñas historias que permanecen a la expectativa para que el espectador en cada encuentro, las detone y pueda darse el diálogo entre ambos; como el sueño que se desata en el momento preciso y que nos da una visión de nuestra subjetividad, y esta, se manifiesta a través de las interpretaciones que hacemos de la realidad en las creaciones artísticas de la Gráfica. Sea a través de reflejos, de intuiciones, o de actitudes lúdicas la obra de Gráfica va tomando forma y vida propia como dijera Kandinsky⁶⁸: “Todo objeto sin excepción, ya sea creado por la naturaleza o por la mano del hombre, es un ente con vida propia que inevitablemente emite algún sentido. El ser humano está constantemente expuesto a estas irradiaciones psicológicas, cuyos efectos pueden permanecer en el subconsciente o pasar a la consciencia.”

Mirar a la Gráfica Contemporánea como microhistoria es reconocerla como acontecimiento, en el cual tratamos de desvelar una mirada de la realidad, en donde tomamos como fuente de inspiración a los sueños, pues éstos a pesar de su efímera duración nos incitan a reflexionar sobre ellos y las obras que generan, como afirma Merleau-Ponty⁶⁹ “Las imágenes que el instinto proyecta ante sí, las que la tradición re-crea en cada generación, o sencillamente los sueños, se presentan, en principio, con los mismos derechos que las percepciones propiamente dichas; y la percepción verdadera, actual y explícita, se distinguen poco a poco de los fantasmas mediante un trabajo crítico.” Entonces vemos que algo subjetivo, puede a través de un proceso de reconocimiento, reflexión y de interpretación, generar propuestas narrativas como las que realiza William Kentridge que pone en juego los elementos de la gráfica y nos lleva a experimentar evocaciones a partir

de manipular el movimiento y las proporciones de las imágenes y nos lleva a caminar por lo inesperado, por la sorpresa.

William Kentridge and Marguerite Stephens
Streets of the City, 2009
Tapiz 440 X 443 cm. (ed. Of 6)

William Kentridge
Rumours and Impossibilities, 2010
Linocut (ed. Of 40)
Image: 34.5 x 19.7 cm., Sheet: 51.5

Jan Hendrix. Las nubes, 2011-2014. Foto: Javier Hinojosa
Tomado del catálogo de la Exposición Tierra Firme, Museo Universitario de Arte Contemporáneo UNAM 2019

Las piezas de Jan Hendrix que nos llevan a recorrer la superficie gráfica en continuos entramados de formas orgánicas; las de Jesús Pastor que nos muestra imágenes reales con un tinte fantástico; las de Jurgen O. Olbrich que utiliza la fotocopia como pretexto para intervenirla y crear obras de gráfica como encuentros y diálogos; las de Alejandro Pérez Cruz que cavilando con la obra negra y gris nos muestra la nostalgia por lo establecido y por lo que se va a construir; las de Roberto Carrillo que permiten evocar espacios, huellas y pistas de historias que sucedieron; y la obra de Kakyoungh Lee, que a través de sus animaciones nos va contando una micro historia. Por citar solo algunos de los artistas de la Gráfica Contemporánea.

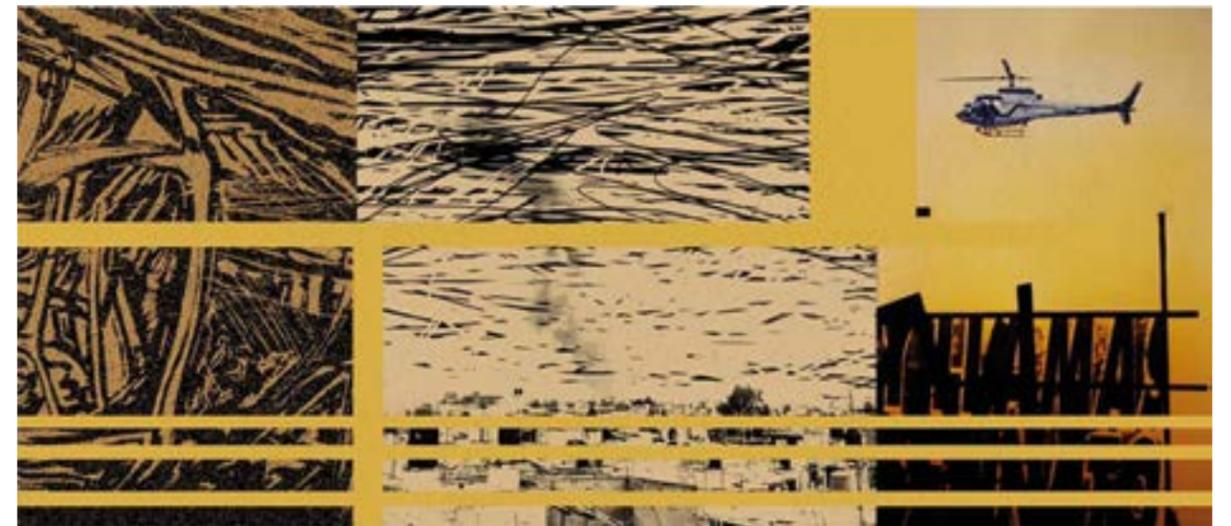
Jurgen O. Olbrich.
A ticket to Read.
Xerografía mediante reentintados de tintas-tóner de color sobre papel normal
3 X (21 X 29cm.)
1988.

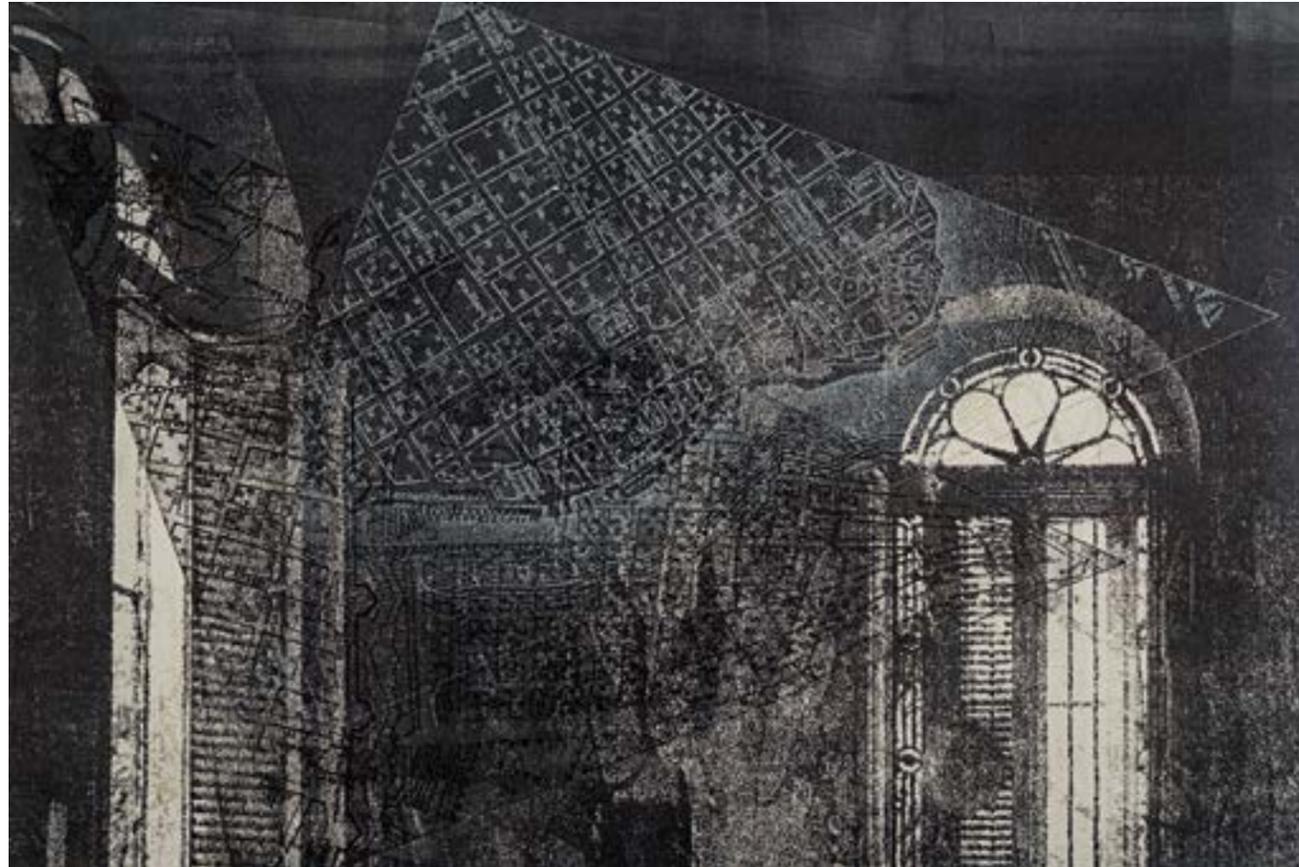
Jesús Pastor.
S/T
Xerografía cromática
25.4 x 33 cm.
1988

Alejandro Pérez Cruz
Serie: **Victorias**
Electrografía, xilografía y serigrafía/Papel de algodón
55 x 110 cm
2019

Alejandro Pérez Cruz
Serie: **Victorias**
Electrografía, xilografía y serigrafía/ Papel de algodón
55 x 110 cm.
2019

70. Carrión, "El Arte Nuevo", 33-39.
71. *Ibid.*, 33
72. Raúl Renan, *Los Otros Libros* 2009, (México: UNAM, 2009), 21

Página anterior:
Arriba:
Roberto Carrillo
Gráfica policial, de la Serie Mario Conde.
Siligrafía sobre papel de algodón.
38 x 58 cm.
2018

Abajo a la izquierda:
Roberto Carrillo
La orina y la sangre
Siligrafía sobre papel de algodón.
56 x 37 cm.
2018

Abajo a la derecha:
Kakyoung Lee
Dance, Dance, Dance.

Conviene señalar que la versatilidad de la Gráfica ha permitido explorar diferentes ámbitos y conceptos como el libro de artista, uno de los espacios más socorridos en el arte contemporáneo, pues su planteamiento como obra única limita el concepto de lo múltiple, pero que a pesar de ser una sola obra, permite esa multiplicidad de lecturas, pues cada una de sus páginas es como dijera Ulises Carrión⁷⁰ un espacio que se percibe en un momento diferente y se entiende que un libro es una secuencia de momentos, por tanto, un libro es un conjunto de acontecimientos que evocan microhistorias, que se manifiestan a través de la forma o el color. Experimentar con el libro de artista no es solo relacionar lo que también afirma Carrión⁷¹ al respecto del nuevo libro, como cuando dice que "puede existir también como una forma autónoma y suficiente en sí misma, incluyendo acaso un texto que acentúa, que se integra a, esa forma..." sino además pensar que el libro puede detonar nuestra creatividad, pues toda página es un acontecimiento que se activa cuando pasamos la hoja, como si jugáramos con una caja de sorpresas, pues como dice Raúl Renan⁷² " Los otros libros recobran el espíritu de un juego(ludus) del hombre. Elige materiales, los mezcla, los corta a medidas justas; nunca es igual un experimento a otro." Y en ese jugar intuitivo cada parte incita a "leer" la otra (en el sentido que se quiera) pero invita a hacer la lectura total, porque cada secuencia es una sorpresa visual y emocional en un ir y venir de sueños e historias que invitan a concluir con esa aventura.

CAPÍTULO TRES EL SUEÑO Y SUS MICROHISTORIAS

Esta parte del texto gira en torno a varias interrogantes que surgen a partir de considerar al sueño como acontecimiento y generador de micro historias en la gráfica contemporánea: ¿Tiene el sueño una relación directa con el imaginario visual? ¿El momento del soñar aporta elementos para conformar una sociología visual? ¿Son las composiciones de gráfica manifestaciones de una sociología visual? ¿Hay en el sueño imágenes representativas de la sociología visual?

Estas y otras cuestiones me llevan a pensar en el acontecimiento como momento del sueño y su repercusión en el quehacer cultural del soñante, donde la sociología visual aporta una de las posibilidades de ver y comprender esas manifestaciones de la psique en la vida cotidiana.

Así mismo el pensar y reflexionar en torno al acontecimiento del sueño y su relación con la sociología visual nos permite ilustrar con obra de gráfica este texto con la idea de documentar el proceso creativo en torno al uso de imágenes que denoten la representación de la narración del sueño, pero que nos lleven a evocar ese mundo subjetivo y simbólico propio de nuestra mente.

El acontecimiento siempre ha sido considerado como el momento más importante en la vida de una persona o de una institución y por lo tanto se consideraba como relevante cuando se graduaba un estudiante, en un cumpleaños, en el casamiento, en la muerte, cuando se formaba una asociación, o un sindicato, cuando se ganaba una lucha, cuando nos daban un premio, cuando sucedía un desastre o cuando presentábamos una exposición, en fin, para algunos son contados esos momentos, esos acontecimientos. Sin embargo, hay vivencias que no corresponden a lo señalado por la tradición pero que bien pueden ser considerados como una posibilidad para poner

73. Jacques Derrida, *La escritura y la diferencia* (España: Anthropos, 1989), 385.

nuestra atención y tomarlos como caminos que nos llevan a descubrir la riqueza que puede tener un acontecimiento, aunque no sea considerado como eje o centro, pero sin embargo volverse un punto de encuentro de historias, vivencias y sueños que sirvan para desarrollar nuestra creatividad y fantasía.

Pienso en la idea que tiene Jacques Derrida⁷³ en cuanto a la idea de considerar al centro en una estructura donde éste no actúa, solo cumple la función de centro y por lo tanto cuando uno se imagina que no hay centro, entonces los elementos de esa estructura tienen infinitud de posibilidades para relacionarse, es como si el centro fuera algo absoluto y omnipresente y al no existir pues todo se mueve en diferentes relaciones y direcciones.

En el caso del acontecimiento la costumbre o los protocolos demandan preparar todo cuando supuestamente ocurre algo trascendente, por lo regular eran considerados como momentos culminantes en el actuar de las personas, momentos que determinaban todas las demás vivencias y éstas giraban en torno de ellas, como esperando a ser consideradas eso, como acontecimientos.

Entonces los participantes o asistentes al acontecimiento le daban esa significación y lo “capturaban” para mantenerlo por siempre; y en cualquier momento acceder a ese archivo de vivencias pasadas como para retroalimentarse de actitudes, poses, compañías, relaciones, en fin, toda la información visual y social que guarda ese material impreso.

Pero ¿Qué tal si nos olvidamos de esas reglas o de esos cánones? Pues simplemente tomamos como acontecimiento cualquier experiencia sea o no considerada importante, y al cambiar ese paradigma, en donde el acontecimiento era el momento vital y culminante, por otro, donde todos los momentos puedan ser el “acontecimiento” entonces cambian todas las relaciones y el juego de roles y así todas las vivencias cuentan por igual.

Esto me permite relacionarlo con lo que también plantea Foucault⁷⁴ en su reflexión respecto a la tradición pues dice que esta noción “trata de proveer de un estatuto temporal singular a un conjunto de fenómenos a la vez sucesivos e idénticos (o al menos análogos)” y que debemos de liberarnos de todo un juego de nociones que diversifican el tema de la continuidad. Y de acuerdo con él mismo creo que ya podemos cuestionar la idea de centro o de origen que hacen que todo siga sucediendo de la misma manera, para repensar nuestro papel como seres humanos.

74. Michel Foucault, *La arqueología del saber* (México: Siglo XXI Editores, 2010), 14

En el caso de este proyecto de tomar al sueño como acontecimiento es dimensionarlo, pero no porque sea solo una experiencia importante sino porque es una entre muchas posibilidades para construir microhistorias, y éstas, el punto de arranque para desarrollar propuestas de Gráfica sin hacer sesgo en lo real o lo subjetivo.

Regresando a los cuestionamientos señalados busco apoyarme en la sociología visual para tener argumentos que me permitan interpretar las obras realizadas, y creo que hay una relación entre los sueños y la vida cotidiana, pues en un momento estas soñando y en otro estas despierto y tal pareciera que las manifestaciones que nos suceden son parte de nuestra intimidad y podemos pensar que nuestros sueños son propios e íntimos, pero cuando se llevan a una posible narración escrita o visual entran en el mundo de lo público, de lo social, de ahí que podamos considerar a las obras de gráfica cargadas de imágenes significativas y evocadoras de nuestra fantasía o nuestros recuerdos.

3.1 Mis sueños una propuesta gráfica

En esta parte de mi proyecto decidí plantearme unas preguntas que detonaron mi trabajo y reflexión, para lo cual recurrí a mi carpeta proceso pues es ahí donde plasmamos nuestras ideas e inquietudes. ¿Qué relación busco entre el sueño y la gráfica? ¿Como quiero ver al sueño? ¿qué tan importante es lo subjetivo? ¿qué importancia tiene la narración? ¿qué símbolos hay en la microhistoria o en el acontecimiento?

El camino que sigo es considerar en un proceso lineal el yo y el otro; el sueño; la interpretación y la reflexión. En el primer aspecto es importante retomar el contexto de la persona pues la obtención de información nos da elementos para adentrarnos en nuestro objeto de estudio; el segundo nos da la explicación del soñante en torno al sueño; el tercero, la interpretación nos permite desarrollar la propuesta plástica y el dimensionar la importancia de las imágenes y el espacio del sueño, finalmente la reflexión nos permite acercarnos y explicarnos el valor de las imágenes del sueño.

Para empezar, me remití a consultar mi diario de sueños y buscar uno que motive a explorarlo y respondí a unos cuestionamientos que formulé para aplicarlos a los estudios de caso.

¿Crees que tus sueños tienen que ver con tu vida en vigilia? Yo creo que sí, pues la mayoría de situaciones que he soñado son extrañas, pero objetos y personajes me son conocidos y han tenido que ver en mi vida. En algunos casos no se

si extraño a las personas porque en la realidad ni las recuerdo, al menos a algunas que he soñado.

¿Los sueños son como tu vida cotidiana? Los objetos son como la vida real y las personas se mantienen como eran cuando teníamos relación o nos frecuentábamos.

¿Qué importancia tienen para ti los sueños? Para mí son muy importantes porque dependiendo del sueño evoco personas que extraño como mi padre, cuando lo he soñado me despierto con un buen sabor de boca. Creo que los sueños me ayudan a dimensionar mis elementos simbólicos que tienen que ver con mi cultura.

¿Los sueños te pueden ayudar a modelar tu personalidad? Yo pienso que sí, pues el hecho de traer al recuerdo objetos, personas o relaciones pensamos en ello y tomamos una actitud.

¿Qué relación habrá entre los sueños y la identidad? Yo creo que mucha pues todo lo que vivimos en la realidad es información que almacenamos en la mente y cuando soñamos, nuestra psique toma de ese archivo de información que tenemos en nosotros para crear espacios e interacciones.

Posteriormente seleccioné uno de mis sueños y lo transcribo: *Martes 29 de agosto de 2017. Hoy soñé que caminaba, me vi solo pero no me sentía así, no recuerdo quien, pero me sentía acompañado.*

Después hago un reporte de sueño basándome en los cuestionamientos planteados en el artículo “Hacia una Cartografía de los Sueños”.

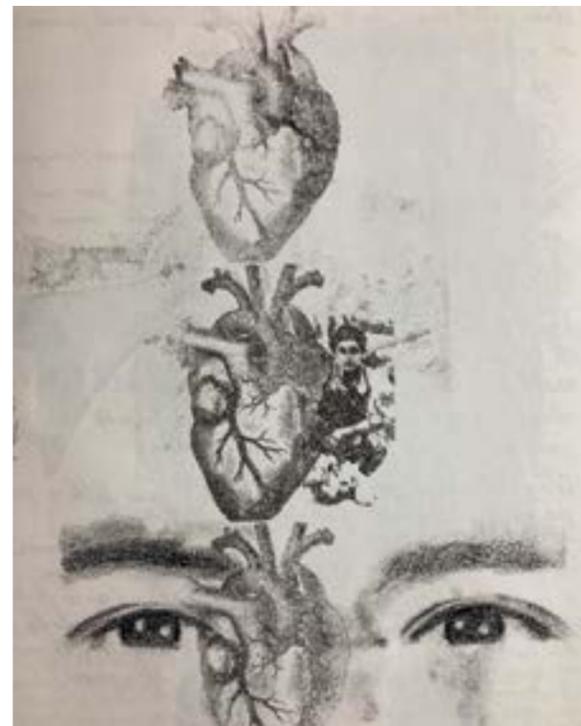
En este sueño no reconozco e identifico la ubicación, siento que era familiar, aunque no vi algún elemento que me lo señalara, el espacio alrededor mío era vacío y vago, era un espacio abierto en el cual no me sentía perdido solo caminaba. Viene a mi memoria que a pesar de que no reconozco el lugar,

no lo siento como desconocido solo lo visualizo como espacio abierto y familiar. Ubico una agradable y serena emoción.

Del sueño a pesar de que me veo solo no me siento así, me siento acompañado y pienso en mis relaciones afectivas, con mi familia en la forma de mis ancestros: mi padre y mi abuelo cuyas enseñanzas y aprendizajes mantengo en mí y creo que eso me da soporte y confianza. Seguramente por eso no me sentía perdido o solo en el sueño. Hago un alto y pienso en lo que decía Jung⁷⁵ en *El Hombre y sus Símbolos* “para interpretar un sueño solo debería utilizarse el material que forma parte clara y visible de él. El sueño tiene su propia limitación. Su misma forma específica nos dice que le pertenece y que nos aleja de él”. Y entonces para interpretar el sueño, lo visualizo y aparece la imagen de mi abuelo y mi padre, lo demás no se manifiesta claramente, pero la imagen que veo si es clara y pienso en la importancia del valor emocional y afectivo de mi padre y mi abuelo y los asocio, pues teníamos una dependencia en mi abuelo materno. Recapacito también en lo que su imagen representaba para mí y que a veces era dura, fuerte, trabajadora, impositiva, y otras veces tierna y juguetona. Sin poderlo evitar viene a mi mente mi padre, con todas sus limitaciones, carencias, y aciertos, pero relaciono su imagen con la mía y la de mi abuelo.

Para desarrollar una propuesta recopilé información gráfica, la barajo y retomo aquellas que me llaman más la atención y me motivan emocionalmente para trabajar en ellas.

Planteo los siguientes bocetos aprovechando las posibilidades de la transferencia de imágenes y la electrografía, resultando de la siguiente manera:

Posteriormente desarrollo la propuesta con la técnica de Siligrafía (litografía en seco) aprovechando la versatilidad de los materiales y herramientas para lograr mi objetivo.

Para la interpretación del sueño resultaron dos obras: una a dos tintas en siligrafía y la otra a una tinta, pero con intervención en serigrafía.

Página siguiente:
Transmutación Onírica
 Mixta
 25.5 x 35 cm.
 2018

Mirada Interior
Siligrafía
18 x 51 cm.
2017

118

Para el análisis de las obras no utilizo a la semiótica, pues lo que me interesa no es tanto el objeto en sí, sino lo que se pueda rescatar de las experiencias sensibles como dijera también el Maestro Chávez⁷⁶ “...pero sobre todo se puede llegar a un escrutinio en el objeto plástico dentro de un complejo axiológico, y otro el fenómeno artístico como tal, aquel que se apoya en la vivencia sensible”. Y más adelante señala que el análisis semiótico que es de corte estructuralista solo se refiere a la obra (a la forma) y no al fondo, a la vivencia, al fenómeno. Por lo tanto, recurro a un análisis de tipo hermenéutico donde me interesa conocer mi obra a partir de su impacto o de la respuesta en el espectador y me apoyo de la propuesta desarrollada por Mihaly Csikszentmihalyi y Rick E. Robinson⁷⁷ en *The Art of Seeing: An interpretation of the Aesthetic Experience* que permite un acercamiento a la dimensión de la experiencia estética. Donde podemos encontrar según Mihaly una respuesta perceptual que interpreta la forma, el equilibrio, la armonía, entre otras características de la percepción de una obra; una respuesta emocional con la cual yo me identifique y pueda hacer la asociaciones personales pero detonadoras a partir de la obra; una respuesta intelectual que tiene que ver con teorías e historia del arte y una respuesta comunicativa donde se observa la relación del artista con su tiempo o su cultura a través de su producto.

76. Chávez, Sánchez, Zamora, *Arte y*, 106

77. Mihaly Csikszentmihalyi y Rick E. Robinson, *The Art of Seeing: An Interpretation of the Aesthetic Experience* (Malibu, CA.: Getti Museum, 1991)

Tras esta breve revisión en torno a mi acercamiento al análisis de las obras producto de la narrativa de los sueños y de la exploración de mi propuesta gráfica, describiré el proceso que he realizado tomando un texto más de mi diario de sueños que permite dimensionar al diario como una memoria de microhistorias.

119

3.2 Carpeta: el sueño personal

78. Chávez, Sánchez, Zamora, *Arte y*, 60

Una vez que hemos planteado el trabajo con la narrativa del sueño y que grosso modo presentamos la metodología que se ha desarrollado para este proyecto de investigación, señalamos que la conformación de la Carpeta Personal se ha ido integrando en diferentes momentos de microhistorias, donde se han aprovechado dos narraciones tomadas del diario de sueños y que detonan otras pequeñas historias que se pueden encontrar en cada una de las propuestas de Gráfica.

Conviene señalar que la no unidad formal de las series que se presentan respondió a que el trabajo se centraba en el mundo de la gráfica y no explícitamente a una técnica en particular. Cada obra independientemente de la serie a la que pertenece permite ser explorada como única y cada pieza resultante es parte de un proceso de experimentación cuyo objetivo principal era realizar una interpretación de la narrativa del sueño.

Desde luego que la falta de unidad formal entre las series no fue intencional sino como lo he comentado se fue dando de manera intuitiva en la creación de cada obra y el desarrollo de cada serie, es necesario comentar que la producción plástica se fue generando a partir de una intencionalidad como también dijera el Maestro Julio Chávez⁷⁸ que permitió relacionar nuestra propia individualidad donde interviene la fantasía, el recuerdo, la razón.

Al observar las obras podemos notar que lo emocional se

fue manifestando permitiendo considerar a la Gráfica como instantánea subjetiva pues en su proceso fui experimentando diferentes emociones como la incertidumbre y la inquietud al iniciar una obra; a medida que avanzo entro en estado de flujo y se va manifestando una satisfacción. Cuando preparo e inicio la impresión vuelvo a sentir ansiedad porque al estampar a veces sucede algo que no se tenía contemplado. Y cuando lo que aparece es justo lo que se quería entro en estado de flujo nuevamente y al final este encuentro se convierte en motor para otra propuesta.

3.2.1 Un sueño (Descripción de un sueño y su potencial generador de representaciones gráficas)

El sueño: hoy soñé que estaba dentro del agua, en el fondo, y podía desplazarme por todo el espacio, me sentía muy alegre y jugueteaba, iba y venía, subía y bajaba, en realidad nunca me vi, ni siquiera una parte de mi cuerpo, creo que eso no me preocupaba porque desbordaba felicidad. No recuerdo más.

Justo antes de despertarme tenía una sensación de felicidad porque me sentía como pez en el agua sentía que disfrutaba moverme libremente para todos lados y la ubicación del sueño la visualizo en el fondo de un lago o el mar, aunque no recorrí grandes distancias solo iba y venía como si jugueteara.

La ubicación no era familiar pero no me sentía ajeno, me sentía parte de, y la ubicación geográfica no era muy específica ya que corresponde a un lugar donde nunca he estado, salvo por la información a través de los medios de comunicación. La categoría espacial en la cual encaja la ubicación es en el agua,

en el fondo y difícilmente me oriento, pero si ubiqué hacia donde estaba la superficie del agua.

La escena del sueño fue agradable pues incluso ahora que escribo siento intensamente esos momentos. El sentido que utilicé en el sueño fue la vista y el tacto, de hecho, todo mi cuerpo pues sentía que estaba en el agua.

Pienso que las emociones que se generan en nuestras experiencias son muy importantes pues nos permiten dimensionar esos acontecimientos en tanto que nos proveen de vivencias e identidad. Emocionalmente yo me hubiera mantenido en la misma posición en el sueño pues era una sensación muy agradable y placentera.

Cognitivamente mantener esa posición en el sueño no me agrada puesto que hubiera buscado ver o conocer más el espacio en que me encontraba, creo que mi naturaleza no es para conformarse con lo que tengo y no hablo de aspectos materiales sino intelectuales y de conocimiento. Conductualmente tampoco habría mantenido la misma posición puesto que me considero una persona que busca horizontes y caminos y no porque tenga un espíritu nómada, sino porque busco nuevas soluciones.

Me acerco a la sociología visual con la intención de tener más elementos para entender e interpretar las obras de gráfica que a lo largo de mi proyecto de investigación voy realizando pues de acuerdo con Mario Ortega Olivares⁷⁹ en la sociología visual el investigador utiliza imágenes como fuente de datos, como instrumento de investigación de las relaciones sociales, claro que sus afirmaciones las hace a partir de la fotografía y en mi caso trato de aprovechar y traspolarlas a mi obra de gráfica.

En mis obras que las tomo como acontecimientos yo soy el estudio de caso, por eso recurro a la fotografía para darle un carácter personal e íntimo, y al ver plasmada la composición en el soporte temporal y luego en el definitivo, me miro como

en un espejo y evoco situaciones que tienen que ver con lo familiar y social.

Me veo joven con decisión como si quisiera que el espectador mirara la fuerza que tengo, pues un joven representa inquietud, arrojo, la posibilidad de emprender cualquier empresa, la determinación para conocer y aprender; me veo como ser humano que está solo porque demuestra independencia, pero está acompañado, pues cree que la comunidad es un elemento muy importante y solos no tenemos futuro.

Socialmente estas obras nos muestran una superposición de figuras, algunas yuxtapuestas o transparentes como en la vida social donde interactuamos, nos integramos, nos relacionamos y a veces ese mundo que queremos conocer nos toca, nos transforma. Vemos en las obras formas que nos remiten a los astrolabios porque necesitamos orientarnos y su presencia nos recuerda que todo el tiempo buscamos y necesitamos afianzar nuestra posición y nuestra dirección.

Aquí abro un paréntesis pues me parece importante lo que sigue planteando Mario Ortega⁸⁰ cuando dice que a él le interesan las fotografías-espejo; las fotografías ventana; y las fotografías normativas. En las primeras se refleja la subjetividad y la cultura que porta el fotógrafo; las segundas plantean la posibilidad del estudio etnográfico al investigador y las terceras presentan al observador una imagen social a imitar.

Al llevar estas ideas a mi obra creo que se encuentran en el primer caso, pero yo les llamaría obras-espejo o gráfica-espejo, pues aparece lo subjetivo de mi persona y mi cultura.

A continuación, podemos observar las cinco obras que resultaron en un primer momento a partir del sueño y que nos permiten observar el proceso creativo y de investigación visual que se fue dando.

Yo Pez 1
Mixta
35 x 27 cm
2018.

Perceptualmente “Yo Pez 1” me muestra la integración de tres colores rojo, negro y dorado donde el rojo es el fondo, el soporte; el negro el paso intermedio y el dorado el primer plano, el que por su color se acerca más al espectador. Esta obra logra un equilibrio entre las texturas y las masas de color y apela a nuestro conocimiento de las formas para sintetizarlas, podemos observar el ritmo y las direccionales impuestas por la repetición de las formas (corazones) y la posición de los peces, así como la fotografía del personaje que dirige su mirada hacia el observador. Juega con la superposición y la transparencia, y el espacio gráfico es utilizado totalmente, aunque por el peso de las formas se entiende la relación figura fondo.

Emocionalmente “Yo Pez 1” me permite mirarme y contemplarme como en un espejo donde mis facciones no están del todo definidas, me provoca reflexionar en torno a mí mismo y la mirada me lleva a evocar momentos pasados, me provoca nostalgia

y pienso cómo una representación de un sueño puede llevarnos a evocar y recordar nuestras experiencias de vida.

Intelectualmente la obra busca aprovechar las formas y el lenguaje de la Gráfica Contemporánea pues no le preocupa la limpieza o pureza de las formas sino más bien su aprovechamiento para generar un discurso utilizando las técnicas y la libertad creativa. Apela a la fotografía para generar solo referentes visuales y la superposición permite que se dé un dialogo entre las diferentes imágenes. Es una obra que denota la necesidad de aparecer, de ser, de sentirse querido, de pasar como desapercibido. Aunque connota una persona que trata de mirar a través de otros como si se pusiera en su lugar donde la empatía juega un papel muy importante.

La respuesta comunicativa de “Yo pez 1” es la de proyectar la importancia del amor que está detrás y adelante, pero se nota la importancia de la individualidad con mucha presencia y orgullo. Esta obra comunica nuestro paso efímero en la vida pero que las experiencias nos dan la posibilidad de conformar nuestra personalidad y ahí la cultura es muy importante.

Página siguiente:
Yo pez 2
Siligrafía
26X7.5 cm
2018

Respuesta Perceptual: Es una obra que permite observar el uso de ritmos señalados por el claroscuro y el dibujo, recurre al uso de la forma realista, pero haciendo superposiciones y generando transparencias, logra un equilibrio que resalta por las formas enfrentadas. Es una composición resuelta en dos planos de profundidad en gran acercamiento hacia fuera de la superficie gráfica.

Respuesta emocional: “Yo Pez 2” me hace pensar en mi como ser que se descubre poco a poco como si se fuera limpiando de prejuicios y emociones negativas. No muestra claramente su rostro porque todavía no se conoce. Los peces lo protegen y le dan forma.

Respuesta Intelectual: “Yo Pez 2” me hace pensar en el discurso que necesita de otros elementos para conformarse como la cultura (nuestra) que se va forjando a partir de los elementos naturales y su apropiación para conformarnos como humanos. Pienso en el transfer como una alternativa versátil de la Gráfica Contemporánea como una gran posibilidad para reflejar nuestra imagen y nuestro discurso.

Respuesta Comunicativa: Esta obra comunica la posibilidad que tenemos para construirnos no solo a partir de un seno materno, sino recibiendo los diferentes mensajes cotidianos del entorno, como seres vivos tenemos muchos aspectos que son comunes a otros seres vivos.

Página anterior:
Yo Pez 3
Litografía
35 x 23 cm
2018

Respuesta Perceptual: En esta obra se nota principalmente el uso de direcciones que genera un ritmo enfatizado por los ojos de los peces y el juego de formas. El espacio es utilizado en tres planos de profundidad, el primero determinado por los peces que se acercan; el segundo por la fotografía que aparece incompleta; el tercero por las imágenes fantásticas, resueltas solo con línea para enfatizar su no realidad con respecto a las otras formas solucionadas en claroscuro. El peso de la composición recae en el ojo derecho de la fotografía, pero equilibrado con los cuerpos de los peces. Se genera un espacio muy dinámico.

Respuesta Emocional: “Yo Pez 3” me permite evocar momentos en los cuales no estoy solo, me conmueve al ver los peces y su naturaleza como acercándose para hablarme al oído para acompañarme, recuerdo momentos de mi niñez de mis fantasías de entonces, hoy me siento como una persona bien conformada que quiere tener un contacto con su imaginación y su realidad.

Respuesta Intelectual: Esta obra me permite imaginar que puede haber un dialogo a partir de las imágenes fotográficas con el dibujo, pues en esta litografía conviven diferentes personajes. Denota la posibilidad onírica como punto de encuentro entre lo lúdico y lo fantástico, los peces nos llevan y nos señalan. Yo permanezco como inmutable pero aceptando la transformación que está a punto de ocurrir. Se funden las texturas y generan evocaciones orgánicas, sin estar representada se siente la presencia del agua, como mundo insospechado de visiones, esta obra me inspira a fantasear y vivir.

Respuesta Comunicativa: “Yo Pez 3” me dice que no estoy solo, aunque me vea aislado, me construyo con todos los estímulos que recibo, yo solo soy un soporte que se va cubriendo y conformando con todo aquello que se acerque a mí. Me veo vestido cubierto por la cultura que me ha dado identidad.

Página siguiente:

Yo Pez 4

Litografía

32 x 36 cm

2018

Respuesta Perceptual: Es una litografía que denota el uso del claroscuro para generar una atmosfera en gran parte oscura. Se observa el uso de la superposición de figuras y la generación de direcciones. Recurre a relacionar formas para generar un punto visual muy importante, el supuesto ojo derecho del personaje de la fotografía, que ayuda a reforzar la atracción hacia el triángulo que se percibe inestable y que se mantiene gracias a la línea vertical que corta al rostro pero que sirve a manera de palanca para calmar el ímpetu del triángulo. Las transparencias son provocadas por las pinceladas y las superposiciones. Puedo percibir que es una superficie orgánica equilibrada por elementos geométricos como el círculo, el triángulo y el cuadrado.

Respuesta Emocional: Observo esta obra y siento como si los personajes estuvieran platicando entre ellos, eso me genera felicidad pues veo que en mi obra puedo generar ese diálogo entre las imágenes. No sé si es casualidad, pero la obra no me provoca nostalgia o algún pesar, al contrario, creo que me llama y me invita a seguir construyéndome.

Respuesta Intelectual: Es una obra producto de una transición porque el personaje de la fotografía apenas si se reconoce, pero todavía se manifiesta la cultura denotada por el cabello, la camisa, el saco y la corbata. Me lleva a pensar en la geometría y su influencia en el razonamiento, pero también en la reflexión en torno a lo subjetivo, porque parece que se va desprendiendo la personalidad de la realidad para llevarnos a un punto que está en nuestra subjetividad conviviendo con la fantasía y nuestros sueños.

Respuesta Comunicativa: esta obra puede llevar el mensaje de que solos somos nada, que necesitamos de los demás, pero reflexionando en torno a nosotros mismos, dejando a un lado nuestros prejuicios, desprendiéndonos de aquello que no nos permite conocernos. Nos invita a considerar la importancia de la realidad y la subjetividad y que somos seres que vamos siendo modelados por los demás.

Respuesta Perceptual: Es una obra donde predomina el ritmo y el dinamismo, y el uso de texturas, la composición parte del ojo del pez que se coloca en el espacio donde iría el ojo del personaje humano. El espacio grafico está resuelto en un solo plano donde se integran superponiéndose las formas generando transparencias y la idea de otras imágenes que no fueron dibujadas o transferidas. El claroscuro facilita la comprensión de las imágenes y permite que reconozcamos el entrecruzamiento de peces que juegan con nuestra idea de las orientaciones y sirven como contrapunto del ritmo impuesto por las figuras fantásticas.

Respuesta Emocional: La obra me obliga a contemplarla y me siento calmado, mi imagen ya no está, solo son fragmentos, yo me completo con la imaginación y con la fantasía, estoy tranquilo porque me veo y no estoy, pienso que una parte de mí es la realidad y la otra la subjetividad. Y a pesar de que la composición fue de manera intuitiva, me identifico con todos los personajes que aparecen como en una relación cotidiana.

Respuesta Intelectual: Es una composición que aprovecha los recursos de la Gráfica Contemporánea en la litografía y nos da la posibilidad de reflexionar en torno a nosotros, el cómo estamos conformados, y que si no fuera por todo aquello quizás ni existiríamos. Nos vamos formando a partir de nuestras experiencias unas más significativas que otras, pienso en la intencionalidad fenomenológica que nos empuja a reflexionar en torno a nuestras vivencias e imagino a la cultura como un disfraz que traemos, y en particular, esta obra nos permite reconocer lo que somos y nos lleva a imaginar otras posibilidades creativas y de conocimiento.

Respuesta Comunicativa: “Yo Pez 5” Plantea la idea de buscar nuestra visión y una reflexión en torno a nuestra vida real y la subjetiva. Pues hay emociones que nos motivan o nos frenan para buscar y encontrar “cosas”. Me invita a imaginar ¿qué resultaría si quitamos todos los peces? como también a pensar en colocar más, para decir que crezco y me nutro a partir de mis vivencias.

En un segundo momento podemos señalar a las obras y microhistorias que resultaron de mantener presentes los sueños que se han citado a lo largo de este trabajo, y que principalmente se trabajó experimentando los formatos pequeños y la imagen de “yo niño” tratando de representar las añoranzas que se tenían en ese entonces.

Recuerdos
Siligrafía/papel de algodón.
7.7 x 18.3 cm
2017

Emerjo del agua soy incorpóreo como una sombra, aparezco y me integro al paisaje, un espacio donde se construyen pequeñas historias, microhistorias que se cruzan como los cables y postes dadores de luz, Soy de allí, donde agua y tierra se funden y se crean sueños e ilusiones.

134

Sueño niño 2
Xilografía/papel de algodón
6.8 x 8.6 cm
2018

Me observo y veo como platican mis ideas, revolotean y dialogan, comentan un sueño, se sorprenden; los pensamientos quieren volar, es hora de soñar.

135

Sueño Niño
Xilografía/papel de algodón
15 x 15 cm.

El niño sueña, convoca a sus personajes. El niño se desvanece, cambia; los sueños permanecen.

Tentación Onírica
Siligrafía/papel de algodón
8 x 30 cm

*Estoy de frente, de pronto todo se empieza a mover,
quiero alcanzarlos y tocarlos, yo me quedo quieto y
las imágenes en un vaivén infinito al ritmo del sol
y el viento aparecen y desaparecen. Y apenas los
percibimos como los sueños se desvanecen.*

Página siguiente:
Dialogo del sueño
Xilografía/papel de algodón
8 x 10 cm

*Como una sorpresa, nos encontraste, dialogando,
recordando, añorando y soñando.*

*Nos acercamos para susurrar nuestras histo-
rias, microhistorias.*

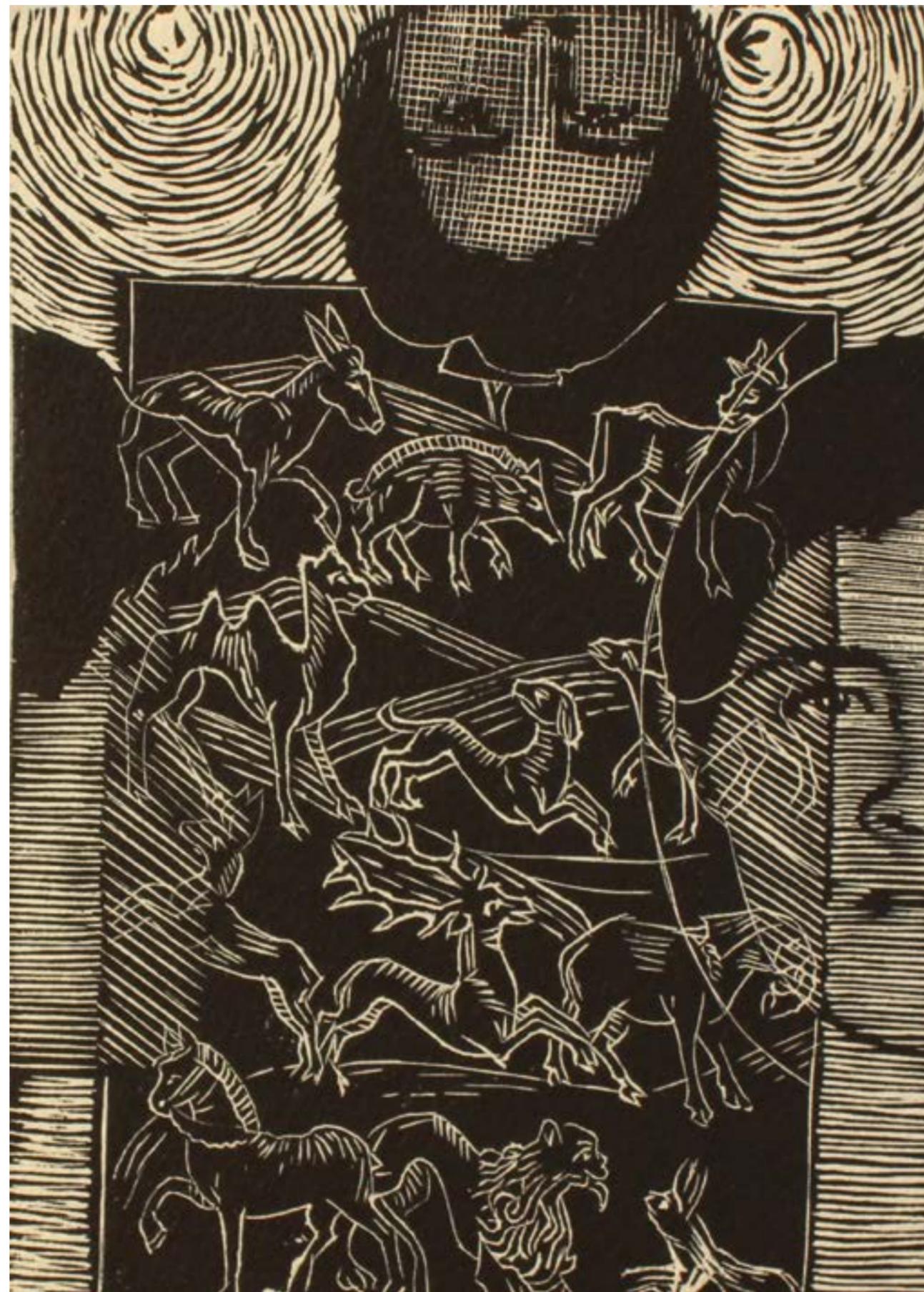

Sueño orientado
Xilografía/ papel de algodón
10.3 x 18.5 cm

Estoy envuelto en la corriente del agua y del mundo onírico, el pez es mi guía, miro a través de él, me orienta, yo lo sigo y pienso en esa gran maquinaria que es la mente, pues nos permite navegar por espacios insospechados donde el astrolabio es el ancla que nos une a ese espacio que sustituye a la realidad.

Página siguiente:
Dominio del sueño
Xilografía/papel de algodón
10.3 x 14.2 cm
2019

Me presento, subo, bajo, entro y me asomo a ese lugar que provoca, porque siempre sucede algo, los personajes van y vienen quitados de la pena como si mi presencia fuera normal, no lo sé, pero en este momento soy con ellos, pues algo me quieren decir, no con palabras o letras sino con gestos y movimientos. Salgo de ese dominio y vuelvo a entrar porque es parte de mí.

En un tercer momento trabajé en formatos medianos, principalmente xilografía en la cual tratamos de hacer búsquedas en los grises y en las texturas de la madera, mirando esta técnica cómo a pesar de ser de las más antiguas permite todavía realizar encuentros y sorpresas que se traducen a microhistorias derivadas de la narrativa del sueño.

Sin título
Xilografía/papel de algodón.
37.4 X 46 cm.
2018

Me asomo en la noche y el día, aunque estoy dormido abro los ojos y ante mí se pasean los personajes, ellos dialogan, unos en la luz y otros en las sombras. Estoy en el lugar donde todo puede ser, microhistorias que se rebelan y nos llevan a imaginar y soñar.

Página siguiente:
Astro-sueño-labio
Xilografía y chine cole
40 x 54 cm.
2018

Veo el recorrido del tiempo y el espacio, la naturaleza se hace presente, yo veo e imagino los impulsos que tiene el cosmos y la mente para manifestarse, no estoy solo, diferentes personajes me acompañan, dialogan, cuentan microhistorias.

Página anterior:
Transformación onírica
Xilografía/papel de algodón.
30 X 59 cm.
2019

Miro unos seres que me ayudan a conformarme mi ojo es su ojo, o mas bien su ojo es mi ojo, me lo presta para tener mejor visión para esas microhistorias que construimos, y el espacio y el tiempo se presentan como seres inmutables.

146

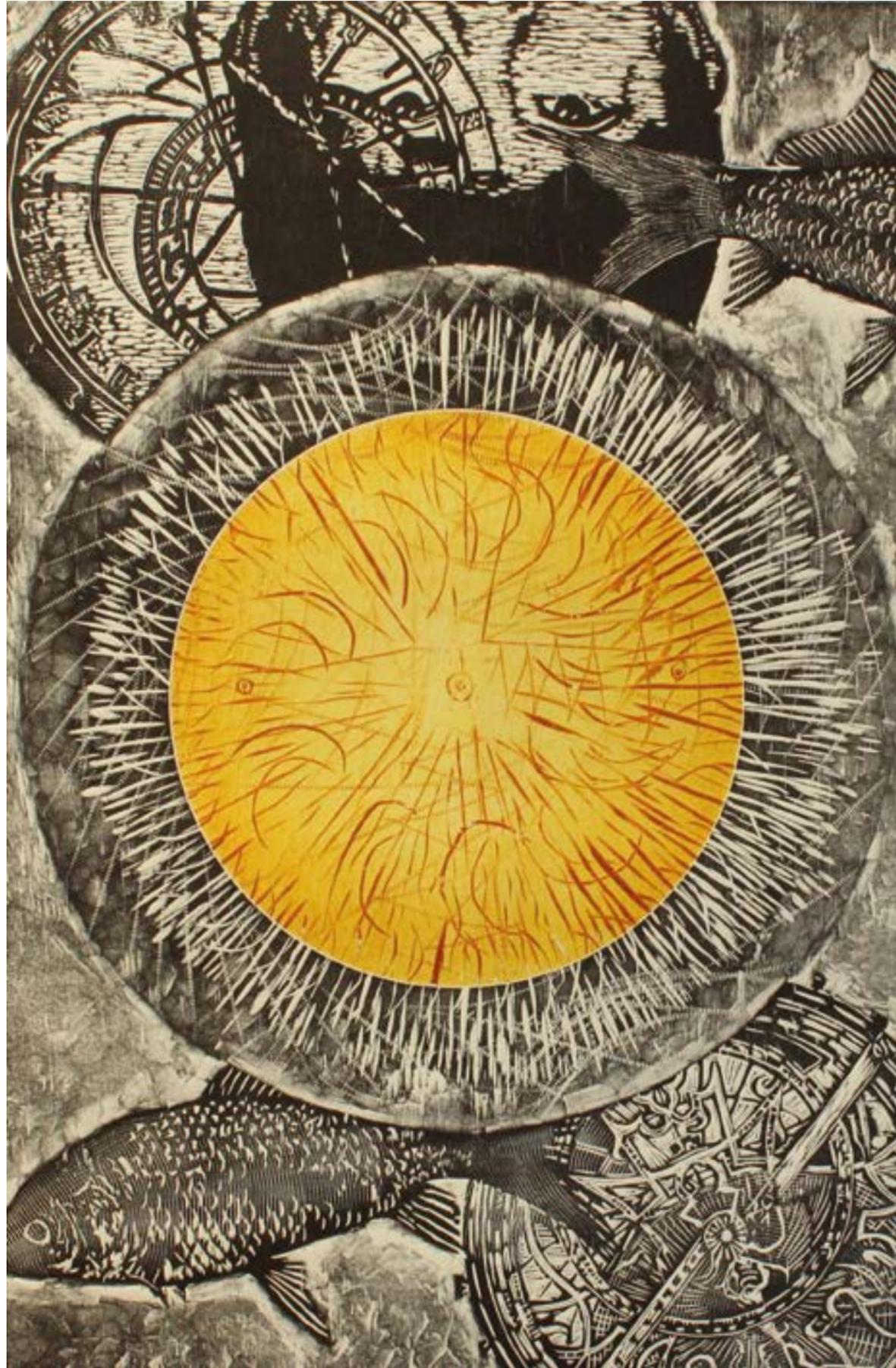
147

Dominio del sueño 1
Xilografía/papel de algodón
39.5 X 53.4 cm.
2019

*Busco la manera de meterme al espacio del sueño
y cuando lo logro, los seres oníricos me conta-
gian con su color y su vida. Por fin tengo la po-
sibilidad de mirar las dos realidades, la que vivo
y la que sueño.*

148

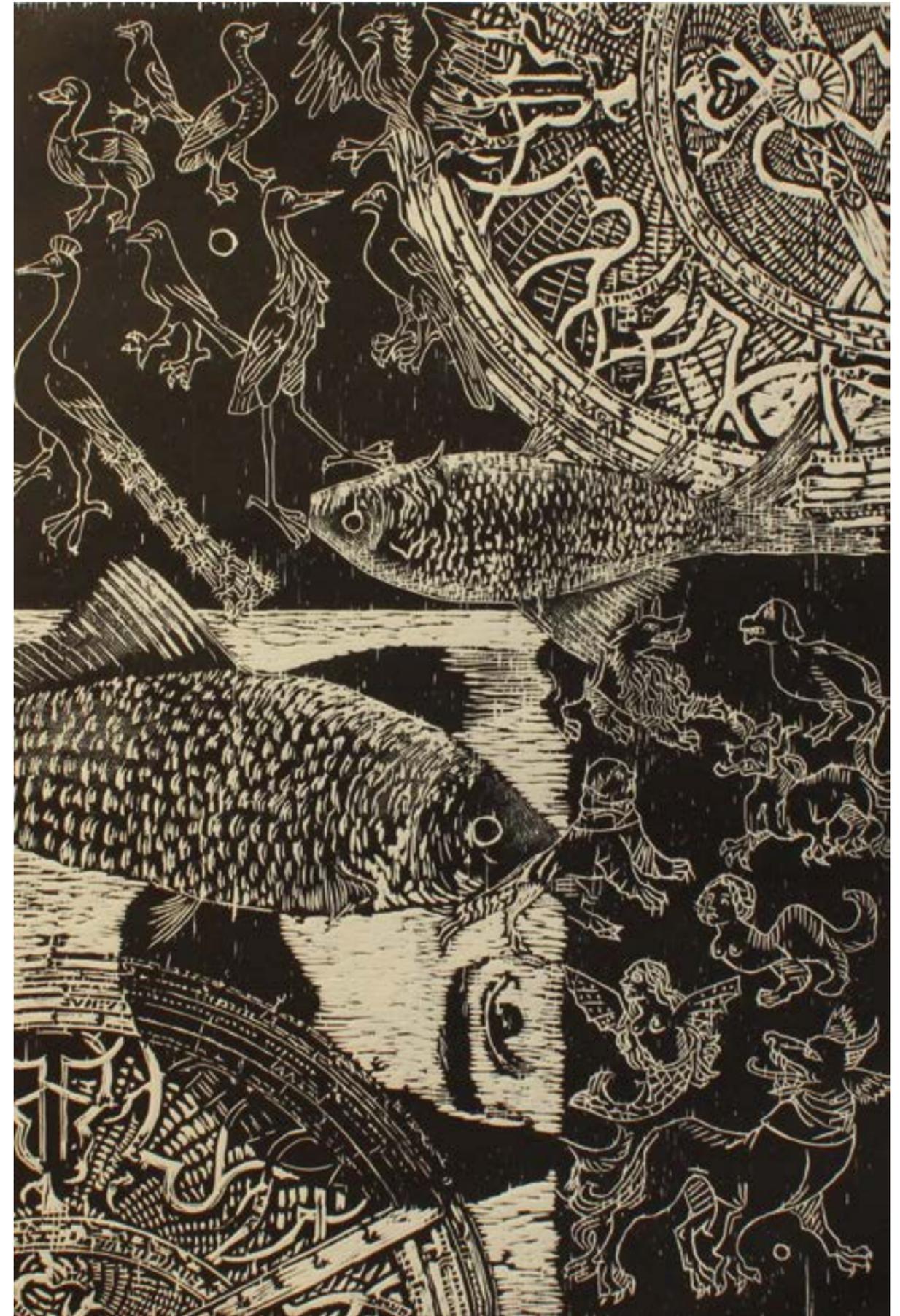

Página anterior:
Impresión del sueño
Xilografía/papel de algodón.
32 x 48 cm.
2019

Me veo recostado y mi corazón palpita creo más fuerte de lo habitual, miro hacia un lado y veo que los objetos crecen y se acercan, volteo hacia otro lado y sucede lo mismo...Estoy en el dominio del sueño, me impresiona ese palpitar de los objetos, me atrapa.

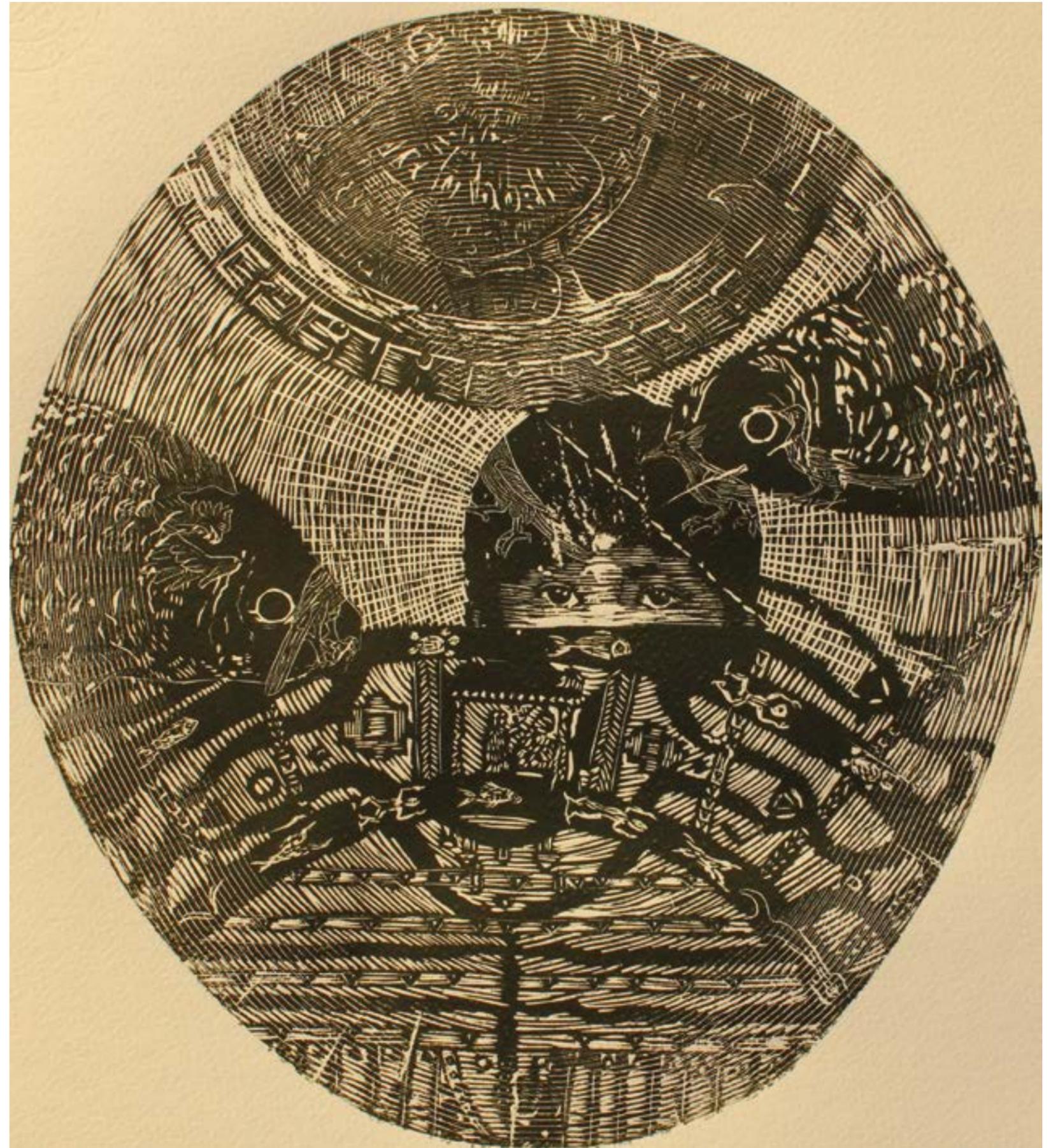
Página siguiente:
Historia onírica
Xilografía/papel de algodón.
39.5 X 58.5 cm.
2019

Me veo en el sueño y los peces se pasean a su antojo por el espacio, la noche es serena y los personajes nocturnos se aparecen, la luna se manifiesta en algoritmos y geometría y las miradas se encuentran y participan de la historia, microhistoria.

Visiones del sueño
Xilografía/papel de algodón.
29 x 25.5 cm.
2020

Me miro en el espejo y siento que no estoy solo, se acercan personajes y me acompañan, yo los siento y los veo e imagino y recuerdo. Pienso en el espacio donde se me es permitido caminar y pienso en el cosmos al que quiero pertenecer.

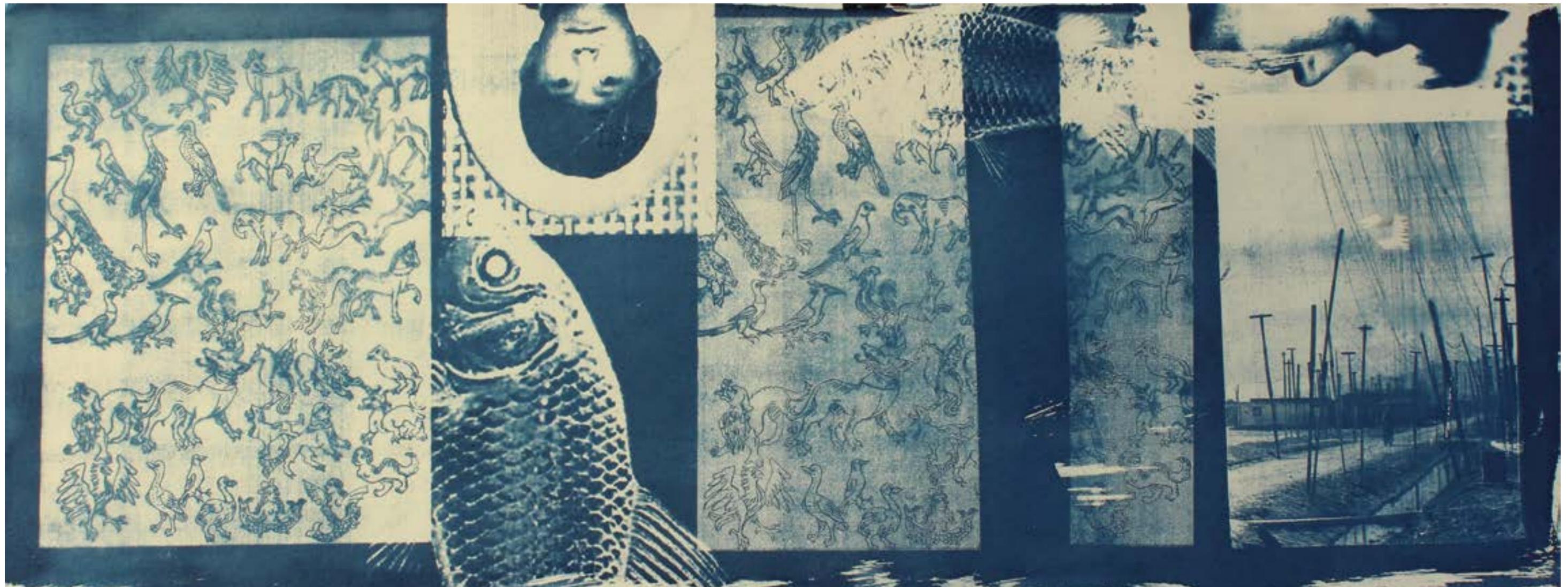

Visiones del sueño 1
Xilografía/papel de algodón.
29 x 25.5 cm.
2020

Es la noche un espacio de encuentro donde llegamos todos, lo buscamos, lo esperamos. Quiero ser un personaje de la noche y permanecer con la luna y las estrellas, me acompañan mis sueños, y sueño y vivo. Me hago presente, el sueño me materializa.

En otro momento la obra giró en torno a la creación de Libro de Artista en los cuáles utilizo diferentes técnicas que a su vez han detonado el seguir experimentando con las microhistorias en el mundo de la Gráfica Contemporánea.

Pienso en mi libro como un libro espejo, puesto que cuando citaba a Mario Ortega Olivares⁸¹ él hablaba de las fotografías espejo, pues me veo reflejado en el libro y siento que cada parte de él es como una parte de mi historia. Pues nuestra vida está llena de acontecimientos y en el libro cada página es un acontecimiento, como un gran contenedor de microhistorias.

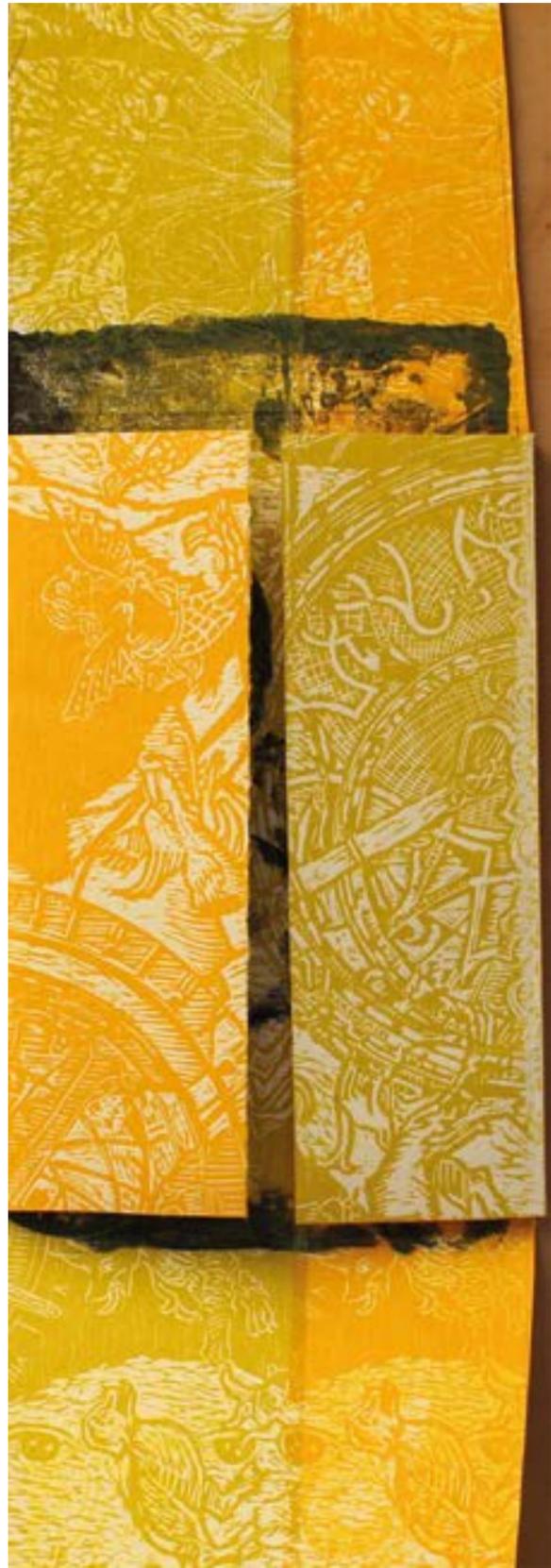

Páginas anteriores y éstas páginas:
Proceso de libro de artista.
Cianotipia y Siligrafía.

160

161

Cubierta

Páginas anteriores:

Microhistoria Onírica

Cianotipia, Siligrafía, Transfer, Colografía y Xilografía sobre papel de algodón.

Medidas:

Parte A Plegado 28 x 19 cm. Extendido 28 x 152 cm.

Parte B Plegado 28 x 19 cm. Extendido 19 x 117 cm.

2020

“Me miro como reflejo que trasciende el tiempo y el espacio y me coloco en la noche en la ensoñación, en las sombras que nos invitan a imaginar y sugestionarnos, pero no me da miedo y estoy en medio de las constelaciones mirando el cosmos y jugando a contar las estrellas que brillan sonrientes acompañando a la luna, pero se me esconden y en su lugar aparecen seres fantásticos que se mueven buscando la luz, vienen de lo profundo de mi cabeza, de mi mente, para diluirse como formas efímeras que me invitan a jugar y soñar con ellas”.

Microhistoria Onírica (Fragmento)

Microhistoria Onírica (Fragmento)

Microhistoria Onírica (Fragmento)

Estoy en el sueño, aparezco y dialogo con las múltiples imágenes que me acompañan, viajo por ese mundo y me integro en ese ir y venir de formas y colores que se me revelan y me conducen a mantener presente esos momentos de ensoñación y sueño.

Portada

El Sentido del Sueño (Fragmento)

El Sentido del Sueño (Fragmento)

El Sentido del Sueño (Fragmento)

El Sentido del Sueño (Fragmento)

El Sentido del Sueño (Fragmento)

Contraportada

El Sentido del Sueño

Cianotipia y Xilografía sobre papel de algodón.

Medidas:

Parte A Plegado 27 x 40 cm. Extendido 27 x 120 cm.

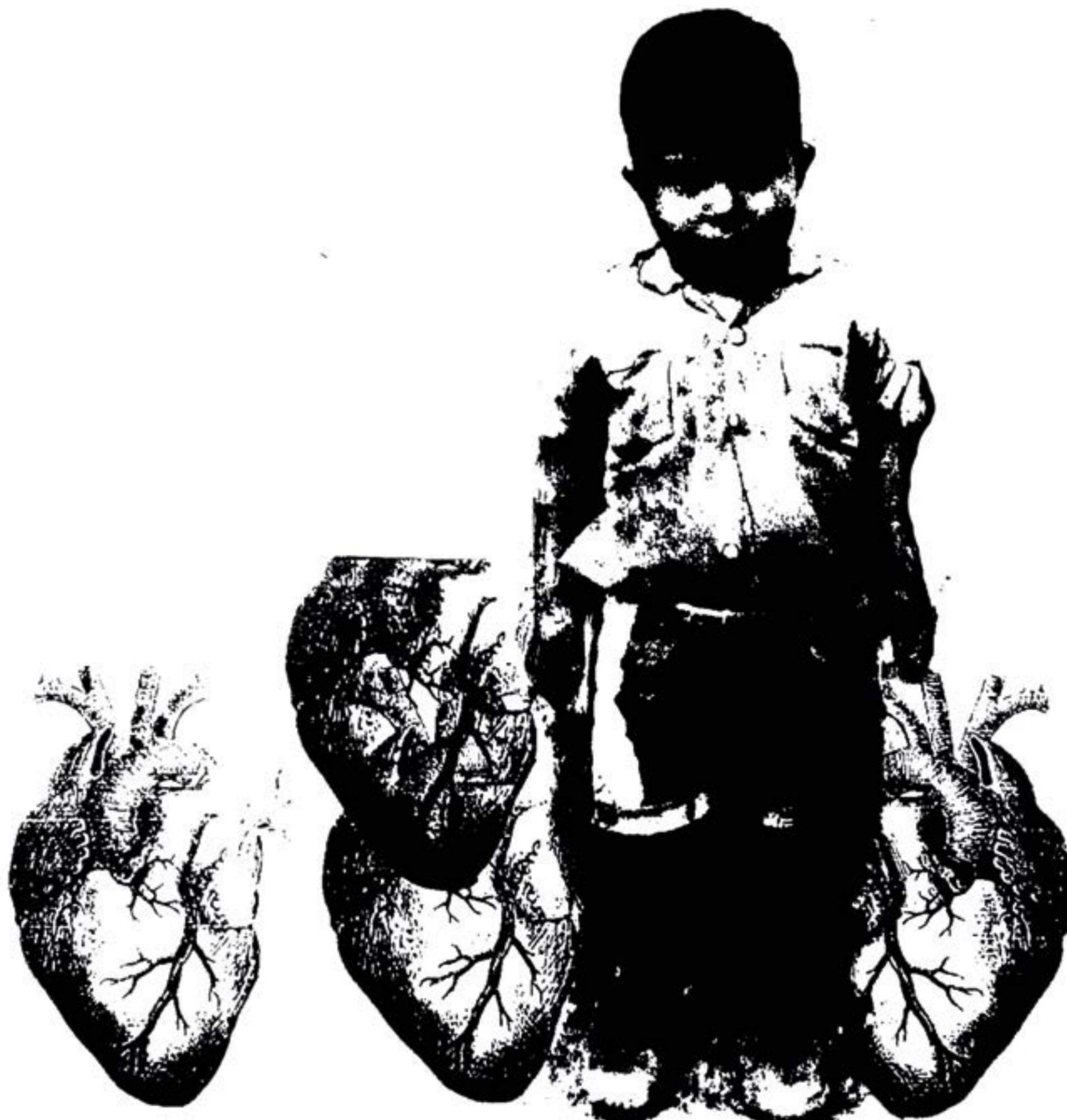
Parte B Plegado 30 x 40 cm. Extendido 30 x 120 cm.

2020

CONCLUSIONES

82. Chávez, Sánchez, Zamora, *Arte y*, 100

A manera de conclusión puedo decir que la representación del sueño tiene una relación directa con la sociología visual pues mirando y observando podemos detonar nuestra reflexión y encontrar esa liga de lo subjetivo con la realidad.

Pienso que en mi obra se observa un proceso interactivo entre lo social y los sueños; me veo como transparente y a medida que voy construyendo mi obra voy tomando cuerpo, me materializo como un sueño que se hace realidad.

Puedo decir con confianza que el acontecimiento puede ser cualquier momento que vivimos o percibimos, no necesariamente aquel por el que volcamos todos nuestros recursos, Pero finalmente podemos reconocer el acontecimiento como un momento que se vive pero que puede detenerse o mejor dicho mantenerse no solo en la mente sino impreso como recuerdo de una vivencia o experiencia que se quiere dimensionar.

Después de realizar los análisis de la obra seleccionada llego a la conclusión que durante el desarrollo de éstas viví un proceso fenomenológico pues intenté desarrollar mi intuición a lo largo de la realización y lo que resultó como dice el Maestro Julio Chávez⁸² una intuición categorial, pues en las primeras tres obras se nota la presencia de elementos culturales que me envuelven pero en la cuarta y quinta obra van desapareciendo esos elementos para dar paso a formas que son producto de la fantasía y de la intuición.

También se puede observar cómo se fue dando un proceso de deconstrucción pues se fueron eliminando los rasgos de parecido y personalidad para dar paso a elementos más subjetivos y fantásticos. Cabe apuntar que hago una relación entre la intuición categorial que plantea la fenomenología y el inconsciente colectivo que plantea Jung, pues ambos están influenciados por las experiencias y elementos culturales que han conformado a la humanidad a través de los tiempos.

Al momento de analizar las obras sentía emoción pero

una emoción que fue cambiando conforme cambiaba la obra y sentía que volvía a tener esas vivencias como cuando acomodaba imágenes para generar la composición; como cuando le transfería las formas al soporte temporal piedra o lámina y como cuando realizaba la estampa, son momentos en los cuales sentía que entraba en un estado de flujo como sintiendo la vivencia de esos momentos por lo que reafirmo la intención de utilizar a la fenomenología para explicarme esos procesos.

Es importante apuntar como un suceso o acontecimiento puede detonar la sensibilidad y creación de varias obras en este caso de Gráfica.

Tanto en el análisis como en la realización de la obra me integro a un proceso fenomenológico pues utilicé mi intuición para impulsar mi sensibilidad en el transcurso de la realización de las obras y al contemplarlas pienso en esa posibilidad hermenéutica para comprenderlas y vivirlas.

El interpretar los sueños a través de la gráfica, nos permite no solo sentir emociones o generar pensamientos, sino visualizar las imágenes, las formas, los colores o las relaciones en una composición y podemos de alguna manera percibir el imaginario social del soñante como en las obras que se muestran nos indican lo importante que es el amor, la fantasía, la infancia y las estructuras que nos soportan, ya sean afectivas o morales. Y de las microhistorias desarrolladas podemos decir que nos aportan información valiosa, pero de acuerdo a cada espectador y sus experiencias de vida.

También reafirmo lo que decía Luis González de que todos somos microhistoriadores porque siempre narramos lo que nos sucede.

Me he referido a la gráfica como una posibilidad creativa y de desarrollo aprovechando su versatilidad pues por un lado puede uno producir obras siguiendo los cánones de las

diferentes técnicas no solo en la obra como tal sino en el proceso, llegando incluso a niveles ortodoxos y de refinamiento; y por otro se tiene el poder para generar obras partiendo de soportes o de materiales insospechados. Creo en la gráfica como una posibilidad de adentrarnos en una aventura donde podemos encontrar sorpresas incluso en técnicas tan antiguas como la Xilografía pero que por la forma de integrar los elementos formales pueden abrirnos todo un mundo para explorar, aún si utilizamos las mismas herramientas tradicionales o si implementamos otras cuya fabricación se hizo para cubrir otras funciones.

Veo a la gráfica como un acto atrevido que nos permite vislumbrar múltiples visiones que nos llevan por diferentes caminos para experimentar y buscar soluciones creativas. Como por ejemplo aprovechar la posibilidad de mezclar (hibridación) diferentes técnicas, tradicionales como la xilografía ya señalada, o el grabado con nuevas alternativas como el láser o procesos fotográficos como la cianotipia.

La Gráfica es también un ámbito donde dejamos escapar parte de lo que tenemos en el subconsciente y puede ser concebida como un sueño y ésta nos permite viajar en ella y en nuestra mente relacionando formas físicas con las mentales. Y por su versatilidad en técnicas y soportes nos da la posibilidad de jugar con colores y texturas para conformar una interpretación del sueño.

Cuando desarrollo una propuesta y la observo terminada me sorprendo de lo que encuentro en esa obra.

Con el tema de los sueños podemos adentrarnos en otro mundo, en el subjetivo y éste nos puede permitir una gran libertad en nuestro quehacer plástico y así ahora como en otros tiempos en el caso del surrealismo según Patrick Waldberg⁸³ es un “estado de ánimo, una disposición de espíritu, que

se dirige a un conocimiento inmediato del ser y a su aprehensión total.”

Como podemos observar los sueños pueden llevarnos a experimentar no solo visualmente sino también emocionalmente, pues en el proceso de realización de la propuesta, el poner atención en las imágenes a utilizar detonó en mí una serie de situaciones que movieron incluso mi estado emocional. Reviví momentos y situaciones acontecidas hace muchos años y reflexioné en torno a ellas y su impacto en mí ser y ahora, gracias al ejercicio realizado dimensiono de otra manera mis valores emotivos y simbólicos. Y el hecho de considerar al sueño como un acontecimiento generó en mí el reconocimiento de otros sucesos que fueron significativos para mi persona.

El asunto es interesante porque a pesar de que no puedo decir exactamente el motivo por el que considero a mi padre o a mi abuelito como mis elementos simbólicos independientemente del parentesco que nos une, percibo emociones y sentimientos cuando tomo en mis manos las imágenes para generar un discurso visual.

Aquí hago referencia a Jung⁸⁴ cuando dice: “así es que una palabra o una imagen es simbólica cuando representa algo más que su significado inmediato y obvio. Tiene un aspecto “inconsciente” más amplio que nunca está definido con precisión o completamente explicado”.

Así que, la Gráfica es un gran camino que nos lleva a encontrar a través de las representaciones plásticas, al sueño como acontecimiento que detona la posibilidad de acercarnos a nuestro propio interior, partiendo del acontecimiento como actividad onírica y del sueño como generador de microhistorias.

Respondiendo a las interrogantes planteadas anteriormente y en función de la experimentación realizada comento: ¿Qué relación busco entre el sueño y la gráfica? Que la Gráfica nos permite interpretar lo simbólico y significativo de los sueños,

así como relacionar una imagen con otra en un diálogo que detona microhistorias y provoca las emociones; ¿Como quiero ver al sueño? Lo veo como un acontecimiento que nos trae a nuestra visualización aspectos o situaciones significativas almacenadas en nuestra mente y que pueden ser el resultado de experiencias cotidianas u oníricas; ¿qué tan importante es lo subjetivo? Es muy importante puesto que somos seres que no solamente vivimos y razonamos, también sentimos, pero este sentir no solo es físico sino emocional; ¿qué importancia tiene la narración? Mucha pues guarda elementos que podemos usar y aprovechar para desarrollar nuestro conocimiento y reflexión, así como nuestra propia visión en torno a la obra de Gráfica; ¿qué símbolos hay en la microhistoria o en el acontecimiento? Los símbolos que hay en una microhistoria son aquellas imágenes que impactan en nosotros generando emociones y sentimientos que vivenciamos cuando las reconocemos, las observamos y las sentimos.

Mi proyecto tiene implicaciones existenciales pues a través de trabajar con el sueño como acontecimiento puedo comprender la necesidad de interpretar la vida, la relación de mí con los demás, conmigo mismo y con el cosmos.

Explorar mis sueños me ha permitido replantearme mi posición como artista y grabador pues he podido desarrollar una práctica y experimentación intuitiva, donde dejo fluir una libre posibilidad creativa, desde luego que estas prácticas las podemos enmarcar en un proceso creativo que se va dando y madurando, desde una selección de la información, una recopilación gráfica, una ideación o visualización creativa, un análisis del método o técnica a desarrollar, la ejecución de la obra y su presentación que nos lleva a comunicar y reflexionar donde la obra detona microhistorias soñadas, recordadas

o imaginadas.

Es importante señalar que antes pensaba que el papel de la Gráfica era ilustrativo y narrativo por tanto objetivo, pero ahora la veo como un mundo donde puedo interactuar y desarrollar creaciones partiendo de mi subjetividad y me veo como un soñador.

En cuanto a la Gráfica Contemporánea puedo decir que este mundo me permitió encontrar y reencontrar momentos, situaciones, sueños y ensoñaciones a través de la realización de memoria reflexiva, pues en esta práctica surgen propuestas que dependiendo de su naturaleza las podemos considerar como unitécnicas o en otros casos híbridas, sea el nombre que fuere lo importante de la Gráfica es como ya lo había comentado, esa versatilidad para aceptar la integración y diálogo con las otras técnicas y generar múltiples posibilidades plásticas que nos llevan a experimentar encuentros, sorpresas y reflexiones y que a final de cuentas quedan enmarcadas en lo que se llama pensamiento gráfico.

Queda todavía pendiente el visualizar al sueño desde una óptica socioconstructivista y etnográfica pues estos paradigmas nos pueden ayudar a clarificar mejor nuestra propuesta plástica y tratar de comprender mejor el inconsciente colectivo que planteaba Jung.

Fuentes de consulta

Aguirre Rojas, Carlos Antonio. “El Queso y los Gusanos: un modelo de historia crítica para el análisis de las Culturas Subalternas”, Revista Brasileira de Historia V 23, No. 45 (2003): 73-79.

Arroyo, Sergio Raúl. “Libro de los Pasajes, de Walter Benjamin”, Letras Libres (2006) URL <https://letraslibres.com/libros/libro-de-los-pasajes-de-walter-benjamin/>

Bachelard, Gastón. El Agua y los Sueños. México: Fondo de Cultura Económica, 1978.

Bachelard, Gastón. El Derecho de Soñar, México: Fondo de Cultura Económica, 1985.

Benjamin, Walter. Sueños. Madrid: Abada Editores, 2011.

Bernal-Pérez, María del Mar. “Los Nuevos Territorios de la Gráfica: imagen, proceso y distribución” Arte Individuo y Sociedad, 28, No. 1 (2016): 71-90.

Bretón, André. Primer Manifiesto Surrealista (1924).

Carrillo Márquez, Roberto Carlos. “Gráfica Policial. Posibilidades de producción a partir de la literatura Neo-policial Iberoamericana”. Tesis de Maestría, Universidad Nacional Autónoma de México, 2019.

Carrión, Ulises. “El Arte Nuevo de Hacer Libros” Plural (1975): 33-39. https://www.iifilologicas.unam.mx/mirada-libro/hacer_libros.html

Chávez Guerrero, Julio, Noé Sánchez Ventura, Fernando Zamora Aguila. Arte y Diseño: experiencia, creación y método. México: UNAM, 2002.

Derrida, Jacques. La escritura y la diferencia. España: Anthropos, 1989.

Dreher, Jochen. “Fenomenología de la Memoria. Superando el antagonismo entre memoria individual y memoria colectiva” Cuadernos de Filosofía Latinoamericana V 38, No. 116 (2017): 25-45.

Flores, Mariana. “Materialización del Tiempo Inconstante en La Imagen como Pensamiento editado por Sofia Sienra, Adriana Pérez, Leonardo Rodríguez,

Juan Mojica (Comp), México: UAEM 2015.

Foucault, Michel. La arqueología del saber. México: Siglo XXI Editores, 1979.

Freud, Sigmund. La Interpretación de los Sueños. Madrid: Akal, 2013.

Ginzburg, Carlo. El Queso y los Gusanos. Barcelona: Muchnik Editores, 1999.

Ginzburg, Carlo. "Microhistoria: dos o tres cosas que se de ella" Manuscritos No. 12 (1994): 13-42.

Goemans, Camile. "Catálogo de Exposición" Magritte . Madrid: Fundación Juan March, 1989.

Gombrich, E.H. La Historia del Arte.China: Phaidon, 2012.

González y González, Luis "Hacia una Teoría de la Microhistoria" Discurso de Recepción de Luis González y González, México: Academia Mexicana de la Historia, 1973.

González y González, Luis. Pueblo en Vilo: Microhistoria de San José de Gracia. México: El Colegio de México, 1968.

Hacking, Ian. "Dreams in Place" The Journal of Aesthetics and Art Criticism, V59, No. 3 (2001): 245-260. URL <https://doi.org/10.1111/1540-6245.00023>

Hazelton, Claire. " In the Room of Dreams" Aesthetica, 51 (2013): 34-39. <https://aestheticamagazine.com/thomas-zanon-larcher/>

Hernández Sampieri, Roberto, Carlos Fernández, Pilar Baptista, Metodología de la Investigación. México: Mc Graw Hill, 2014.

Jung, Carl Gustav. Arquetipos e Inconsciente Colectivo. Barcelona: Paidos, 1970.

Jung, Carl Gustav. El Hombre y sus Símbolos. España: Paidos, 1995.

Kandinsky, Wassily. De lo Espiritual en el Arte. México: Premia, 1989.

Krippner, Stanley, Laura Faith. "Exotic Dreams: A Cross-Cultural Study", Dreaming V11, No. 2, (2001): 73-82. DOI: 10.1023/A:1009480404011

López Sáens,María del Carmen. "Los sueños, el tiempo y la pasividad. M. Zambrano y la Fenomenología". La Lámpara de Diógenes V8 No.14-15 (2007): 59-77

Losifescu Enescu, Cristina M., Jacques Montangero, Lorenz Hurnil. "Toward Dream Cartography: Mapping Dream Space and Content". Cartographica 50:4, (2015): 224-237. DOI: 10.3138/cart.50.4.3137

Man, Ronen. "La Microhistoria como Referente Teórico Metodológico", Historia Actual On Line, No. 30, 2013: 167-173.

Martínez, Yolanda. "Arte y sueños" Indiecolors Blog (2016) <http://www.indiecolors.com/blog/arte/>

Merleau-Ponty, Maurice. Fenomenología de la Percepción. Barcelona: Planeta-Agostini,1994.

Mihaly Csikszentmihalyi y Rick E. Robinson. The Art of Seeing: An Interpretation of the Aesthetic Experience. Malibu, CA.: Getti Museum, 1991.

Oberst, Ursula, Juan José Ruiz, Cómo interpretar los sueños. Barcelona: Paidós, 2010.

Ortega Olivares, Mario. "Metodología de la Sociología Visual" Argumentos 22, No. 59 (2009): 174.

Pérez Cruz, Alejandro. "Neo Crónica Gráfica", ENEO Ensayo del Diseño, (2010): 30

Pérez O., Facundo "Diario de Sueños"

Puche Navarro, Rebeca. "Lacan: Lenguaje e Inconsciente", Revista Latinoamericana de Psicología 3, No. 2 (1971): 167-181. <chrome-extension://efaid-nbmnnnibpcajpcglcfindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.redalyc.org%2Fpdf%2F805%2F80503203.pdf&cIen=2378272>

Renan, Raúl. Los Otros Libros. México: UNAM, 2009.

Rodríguez Caldas, María del Mar. "Memorias y otros Micro-Relatos", Estudio 3, No. 6 (2012): 155-161. https://issuu.com/fbaul/docs/est_dio6_2012/160

Rojo Vicente, Diario Abierto. México: Era, 2013.

Romero Ramírez, Raúl. "Microhistoria" CRES Universidad Veracruzana (2014): 34

Romero Ortega, Sonia Iveth. "Representación simbólica de los referentes del Tarot a partir de la comprensión de los arquetipos y el inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung". Tesis de Maestría, UNAM, 2019.

Sánchez, Sergio. La insensata fábrica de la vigilia: Nietzsche y el fenómeno del sueño. Córdoba: Brujas 2014.

Scott, Gregory, Mark Thurston. “The Five Star Method: A Relational Dream Work Methodology” *Journal of Creativity in Mental Health* 5 (2010): 204-215. DOI: 10.1080/15401383.2010.485113

Tibol, Raquel. Gráficas y neográficas en México. México: SEP-UNAM 1987.

Waldberg, Patrick. “Surrealismo” en *Historia del Arte Salvat*. México: Offset Multicolor, 1979.

Westheim, Paul. El Grabado en Madera. México: Fondo de Cultura Económica, 2018.

**EL SUEÑO COMO ACONTECIMIENTO Y GENERADOR DE
MICROHISTORIAS EN LA GRAFICA CONTEMPORANEA**

Se imprimieron 20 ejemplares: interiores sobre papel bond de 120 g; forros *Añoranza* (fragmento), xilografía sobre cartulina Tintoreto blanco de 177 k. Familia tipográfica Times New Roman en 12:18, 12:14, 9:10, 8:10. Helvética 60:60, 40:40, 36:14, 25:25, 8:10, y 6 pts.