

**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
Y ARTES DE CHIAPAS**

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN ARTES

VISUALES

Elaboración de texto

Sueño Colectivo

GRÁFICA SURREALISTA

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE

LICENCIADO EN ARTES

VISUALES

PRESENTA

CARLOS FARO RUIZ

ASESOR

Mtro. Ramiro de Jesús Jiménez Chacón

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

marzo de 2022

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

SECRETARIA GENERAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES

DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN ESCOLAR

AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN

Lugar: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Fecha: 21 de diciembre del 2021

C. **Faro Ruiz Carlos**

Pasante del Programa Educativo de: **Artes Visuales**

Realizado el análisis y revisión correspondiente a su trabajo recepcional denominado:

Sueño Colectivo

En la modalidad de: **Elaboración de texto**

Nos permitimos hacer de su conocimiento que esta Comisión Revisora considera que dicho documento reúne los requisitos y méritos necesarios para que proceda a la impresión correspondiente, y de esta manera se encuentre en condiciones de proceder con el trámite que le permita sustentar su Examen Profesional.

ATENTAMENTE

Revisores

Dr. Sánchez Daza Marco Antonio

Arq. Arguello Méndez Andrea Guadalupe

Lic. Jiménez Chacón Ramiro De Jesús

Firmas:

c. c. p. Expediente

Índice

Resumen	1
Palabras clave	2
Planteamiento del problema	3
Justificación.....	5
Objetivos.....	7
Metodología.....	8
CAPITULO I El significado de los sueños y mi postura.....	9
1.1.1 La Hermenéutica Analógica.....	10
1.1.2 El sueño y su significado.....	11
1.1.3 Etimología de Onírico y la realidad	12
1.1.4 La función del sueño	16
1.1.5 Inconsciente colectivo.....	18
1.1.6 La racionalidad del sueño y el ser consciente	18
1.1.7 Relato de un sueño	20
1.1.8 El significado de Mito.....	21
1.1.9 Monotonía.....	22
1.1.10 Mi definición del sueño y su función.	23
1.1.11 Conclusión.....	25
1.2 Estudios desde las posturas científica y psicoanalistas.....	26
1.2.1 Las ciencias que estudian los sueños	26
1.2.2 Sueños lúcidos.....	27
1.2.3 Experiencia de Jung con el sueño	27
1.2.4 Recopilación de Investigaciones científicas	28
1.2.5 Freud y el sueño.....	29
1.2.6 Carl Jung y las diferencias de un sueño mayor o menor.....	30
1.2.7 Síntesis	31
1.2.8 ¿Qué son los sueños (REM)?	32
1.3 Mis vivencias y experiencias oníricas	35

1.4	Tipos de sueños	40
1.4.1	Premonitorios	40
1.4.2	Simbólicos	43
1.4.3	Las pesadillas.....	43
1.5	El significado del recordar	48
1.6	Evocando la infancia.....	50
1.7	El recuerdo que prevalece.....	52
1.8	En búsqueda del sentido	55
1.8.1	Eros.....	55
1.8.2	El individualismo	56
1.8.3	La consolidación de la colectividad en el pensamiento	58
1.8.4	Anécdotas varias	58
1.8.5	Los alrededores unifican	60
1.8.6	La relación humana y su importancia	62
1.9	Nuevo comienzo.....	65
1.10	Que hay detrás de las experiencias.....	70
1.11	La determinación finaliza la búsqueda.....	71
Capítulo II El arte del grabado.....		72
2.1.1	El arte y el grabado	73
2.1.2	El arte y la estética	73
2.1.3	El propósito de la obra de arte y la belleza.....	74
2.1.4	El arte desde sus orígenes.....	76
2.1.5	El grabado y su origen.....	80
2.1.6	¿Qué sucedía en México con el grabado en el siglo XX?	87
2.1.7	Chiapas y la gráfica tradicional.....	94
2.1	El Movimiento surrealista	97
2.1.8	Cadáver exquisito.....	100
2.1.9	Automatismo psíquico	102
2.1.10	Síntesis	103
2.2	Referentes.....	104
CAPITULO 3 El fin de la búsqueda.....		123
3.1.1	El sentido de mi obra y su propósito	124

3.1.2 Encuesta sobre los sueños	124
3.1.3 Metodología de creación artística	127
3.1.4 Creación de obra colectiva.....	128
3.1 Mi inicio en la creación de obra gráfica	147
3.2 Reflexión final	167
Bibliografía	168

Resumen

Con este proyecto pretendo realizar una investigación sobre los sueños y mis experiencias de vida, así como su importancia en mí contexto socio cultural en San Cristóbal de las casas, de manera que se pueda interpretar el sueño de forma subjetiva, tomando como referencia diversos estudios, autores literarios y diversos artistas surrealistas que susciten el vínculo de investigación y obra.

Palabras clave

Sueño, vigilia, interpretación, surrealismo, experiencia, vivencias, la otredad.

Planteamiento del problema

El inicio corresponde a la supervivencia del ser, ese ser cuyo objetivo se ve altamente influenciado por su círculo social. Donde abunda el prejuicio, ese prejuicio que de alguna manera inconscientemente influiría en su camino.

La travesía pues de ese viaje entre la transición de un simple estudiante de artes visuales y diseño gráfico, se envuelve por las cortinas que ocultan la verdad, “como un núcleo”, en el manto y la corteza solo está la mentira. Y la verdad está plagada de emociones que sientan en una represión insoportable al núcleo.

Es ahí cuando decido por fin, relacionarlo con el capullo de la mariposa, una metáfora que describe perfectamente el momento. Dejar el capullo, salir y ser quien realmente soy, por fin hay autenticidad. Estoy haciendo lo que me apasiona con toda mi virtud y fuerza de voluntad fortaleciéndome en mi yo interior. Y es precisamente en esa travesía es que estoy conociendo a más personas, personas en las que el camino de concatenación de circunstancias estaba marcado, al igual que el mío. Cuando todo parece tan monótono, salgo de ahí en el momento de mi “anhelado sueño”. Sueño que encamina mi vida, mis experiencias, mis fantasías e incluso también las vivencias que forman el día a día de la búsqueda de mi yo interior. E incluso se manifiesta en el recuerdo propio del sueño.

Aquel sueño que de alguna manera dejaba volar la creatividad al punto de desconectar las creencias y valores que para mí eran irrefutables, inequívocas. Me llenaba de entusiasmo saber que el limitante en la producción de algunas imágenes oníricas provenían exclusivamente de mi mente, sin embargo, despertaba y veía todo de nuevo en su sitio, en vigilia.

Otro problema que se me presentó fue la monotonía, lo que me hacía cuestionar ¿Cómo puedo salir de la monotonía? —La respuesta es en mi mundo onírico a través de la mente—, es el medio por el cual me valgo, explorando nuevos mundos, experimentándolo, a la par de las emociones y sentimientos que me genera. De esta manera es para mí un medio que combate contra mis demonios internos, es la salida hacia otra realidad, una realidad que desde mi subjetividad

propicia una utopía. Además, la curiosidad por tener libertad sin reglas, donde mi libre albedrío es mi imaginación y que es producido en el mundo de los sueños me lleva a preguntarme:

¿Cómo debería interpretar mis sueños?

¿Desde la ciencia, psicoanálisis y la literatura qué significado tiene el sueño?

¿Qué influencia hay detrás del surrealismo y como repercute en el arte?

¿Cómo hacer una representación de un sueño colectivo a partir de las experiencias de los demás?

¿Qué es ese círculo social ¿Cuál es ese manto aún prevalece?

¿El prejuicio que significa? ¿A qué prejuicio me refiero? ¿Existe aún ese prejuicio?

Justificación

El valor de los sueños se ha manifestado a lo largo de la existencia del ser humano, pero a medida que avanza el tiempo, la ciencia no ha respondido del todo el valor del mismo, al contrario, ha desmitificado todo lo relacionado con el sueño y si no lo ha hecho ya añade al subconsciente, como la fuente donde provienen. Por lo que la ciencia no da por completo la racionalidad en los sueños volviéndose superfluos. Y valirme únicamente de los significados de estudios, investigaciones y psicoanalistas, no es suficiente. Así es como recurro a la auto interpretación de los mismos que prevalece en el recuerdo, y esto para mí tiene cierto valor en la actualidad, pero opino: “al final la búsqueda al valor y significado de los sueños no dependen de las interpretaciones de otros, si no que estos mismos toman un valor de acuerdo a su manifestación visual en el arte” y en la vida.

En este proyecto no pretendo llegar a un significado de algo ambiguo como lo sueños, sino que pretendo manifestar hablando empíricamente lo que otros manifiestan y lo que yo he vivido.

La deformación de los sueños, el rechazo de la conciencia en los mismos y la negatividad en diversas fuentes de investigación con los que se les asocia, propicia una nubosidad. Lo que me dictamina una solución, generando obra a partir de la experiencia, de mis propios sueños. Esto se presta y doy a entender que el valor que les damos es “subjetivos” y esto mismo es el verdadero arte de interpretar los sueños.

Los sueños producidos al dormir, como una fuente de imaginación y creatividad que pueden originarse a través del subconsciente como pretendían los surrealistas. Y yo retomo, y la vez fragmento estos conocimientos para posteriormente deconstruir el cumulo de conocimientos de la interpretación de los sueños. ¿Como lo hago? Pretendo realizar una unión que evoca la técnica del dadaísmo, en el collage, la unificación de los recuerdos de objetos, cosas y sueños de personas que participen en la encuesta que pretendo realizar, construyendo un sueño colectivo a partir de ese recuerdo.

De esta forma intento que otros más puedan ver lo que representan mis sueños, y los suyos resignificándose y a la vez manifestándose en una obra. Con esto no solo me ayudo a mí mismo, al darle una representación visual en la gráfica, de esas emociones y sentimientos que surgen en el estado de reposo y desconexión aparente de la conciencia, también puedo aportar mis propias vivencias y experiencias manifestadas en los sueños, a la manera de una psicoterapia. Pretendo que todos los lectores y participantes puedan identificarse en la magia del arte, A partir de su propia interpretación de sueños.

Objetivos

- **Objetivo general:**

Interpretar los sueños a través de mis experiencias de vida y la de los demás,
y representarlo en obra gráfica

- **Objetivos específicos**

- Reflexionar el significado del sueño que se produce al dormir y relatar lo ahí vivido desde mi percepción
- Realizar una investigación acerca del grabado en técnicas convencionales y el movimiento surrealista.
- Desarrollar una actividad que incentive la cercanía de los demás hacia lo sueños y la gráfica tradicional, e incluirlos para hacer el grabado colectivo.

Metodología

¿Cómo se hará?

La presente investigación se basa en la metodología Investigación - Creación, por lo que se pretende realizar el apartado de la epistemología, como fuente de investigación, documental bibliográfico. Así mismo retomar mis propias experiencias oníricas para el apartado de creación, Y para finalizar pretendo realizar el apartado de investigación de campo, sobre un tipo de sueño recurrente, que puede ser representado en un objeto. (A través de una encuesta). De manera que logre identificar la importancia de los sueños en las personas en el contexto de la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

CAPITULO I El significado de los sueños y mi postura¹

*“Estoy ciego desde fines de los cincuenta,
pero eso no me molesta, por qué ahora
puedo vivir mis sueños con menos distracción”.*

Jorge Luis Borges²

En este capítulo analizaré el significado de los sueños y mi postura, desde diferentes ramas científicas, psicoanalíticas y literarias, a fin de determinar el método de interpretación del sueño de forma colectiva e individual.

¹ Ante la duda de elección al dar un título para este capítulo que da inicio a este proyecto, pretendía solo abarcar las investigaciones y estudios, así como la literatura y otras fuentes como vídeo documentales, pero el hecho de solo hablar de ello, me parecía informativo y sistemático, ante eso decidí añadir mi postura, además de reflexionar y cuestionar otras posturas desde la ciencia y el psicoanálisis, eso hacía el final de este primer capítulo.

² Jorge Luis Borges, Fue un poeta ensayista y escritor argentino, de Buenos Aires, estudio en Ginebra e Inglaterra. Vivió en España desde 1919 hasta su regreso a Argentina en 1921. Colaboraba en revistas literarias, francesas y españolas, donde publica ensayos y manifiestos.

1.1.1 La Hermenéutica Analógica

El significado del sueño es ambiguo queda a merced de la propia subjetividad en la interpretación, cabe destacar el apartado de la hermenéutica y analogía como propone Beuchot, entendiendo la hermenéutica como la ciencia y arte de interpretar textos antiguos. “La hermenéutica es el arte y la ciencia de interpretar textos, entendiendo por textos aquellos que van más allá de la palabra y el enunciado. Son, por ellos, textos hiperfrásticos, es decir mayores que la frase”. (Beuchot, 2009, p. 13). Y a propósito de la interpretación de los sueños, algunos textos como el de Freud, o Artemidoro Dalcis, encierran y acotan el significado de los sueños en sus respectivas segmentaciones.

La analogía en la hermenéutica “la hermenéutica analógica pretende colocarse como alternativa entre el univocismo y el equivocismo”. (Beuchot, 2009, p. 7). El univocismo entendiéndolo como la única interpretación posible, sin la apertura a un diálogo o a posibles interpretaciones, cosa contraria el equivocismo que está abierto a diversas interpretaciones, y cuyo problema es la infinitud.

Beuchot en su *tratado de hermenéutica analógica* propone la analogía como ese medio posible intermedio que de rienda a las variables interpretaciones según la jerarquía, pero tampoco caer en lo equivoco.

Así una hermenéutica analógica intenta abrir el campo de validez de interpretaciones cerrado por univocismo, pero también cerrar y poner límites al equivocismo, de modo que pueda haber no una única interpretación válida, sino más de una, pero formando un pequeño grupo de interpretaciones válidas según jerarquía, que pueden ser medidas y pueden ser controladas con arreglo al texto y al autor. (Beuchot, 2009, p. 7)

Entendiendo las posibles interpretaciones que puedan suscitar algunas lecturas, es importante contextualizar.

La interpretación es, en este sentido, una autointerpretación y no sólo una hetero interpretación. Para poder innovar hay que saber ubicarse con el contexto de la tradición;

hay que conocerla y conocerse a uno mismo dentro de ella para poder avanzar en ella incluso trascenderla; de otra forma será sólo un círculo vicioso en el que se hunde todo. (Beuchot, 2009, p. 70)

Estar en el círculo vicioso es caer ante la interpretación unívoca, Beuchot a propósito de la auto interpretación menciona que es de menester, textos anteriores mencionados como *La interpretación de los sueños* de Artemidoro necesitan el contexto de la tradición.

Las vivencias ahí en el interior donde la psique da forma a las fantasías y uno mismo tiene el control del libre albedrío, para conseguir el viento y emprender el vuelo tal cual un águila, al emprender su casería.

Más allá de las reglas, debe prevalecer la fantasía y el sentimiento, lo que detonará la imaginación para trasladarse a las esferas de la conciencia; el inconsciente y todos los sueños podrán incorporarse en el proceso de la creación desde el acto volitivo del artista. Al final se llegará a la espiritualidad sin que por ello no se muestren características de exaltación. (Lobato, 2018, p. 115)

1.1.2 El sueño y su significado

Cuando hablamos de los sueños, la primera imagen ahí representada es abstracta en algunas ocasiones hay formas, quizás geométricas, los colores, inclusive aromas, alguna interferencia entre la realidad misma del durmiente, que conlleva a tener incluso una cruda experiencia de lo ahí vivido. “la forma se enfrenta al color, las reglas a la creatividad, lo racional y el estudio de la naturaleza versus lo sensual e intuitivo y se sostiene que el proceso creativo el objeto es ficción”. (Lobato, 2018, p 21)

Ya que lo ahí presenciado no es más que una paradójica presencia ante la realidad. Retomo lo onírico, desde la etimología, cuya definición “es un adjetivo que hace referencia a los sueños o a las fantasías” y esta parte es la que encuentro más atractiva desde cierta perspectiva y en relación con mis fantasías.

Es claro que usamos la palabra *sueño* para nombrar experiencias distintas: el acto de dormir, las imágenes fantásticas e irracionales que vemos mientras dormimos, la facultad psíquica o fisiológica que produce esas imágenes, los deseos, las ambiciones, las ensoñaciones y, en fin, la rara experiencia que refiere sor Juana. (Paz, 1982, p. 472)

Esto sobre la interpretación y comentario que, hacia Octavio Paz, sobre *primer sueño* de Sor Juana Inez.

1.1.3 Etimología de Onírico y la realidad

La etimología de Onírico, también se utiliza para indicar todo aquello que es irreal. La palabra onírico es de origen griego “*oneiros*” que significa “*sueño*”. Lo Irreal me crea un conflicto, pues aquello percibido en el estado de ensoñación, algunas veces hablando desde mis vivencias, las impresiones de las imágenes “retoman el recuerdo del día anterior e incluso el mismo día donde se generó el sueño”.

Me encontraba durmiendo y el sueño reflejaba una instancia hogareña las personas que acompañaban este sueño eran dos amigos, los cuales había visto el mismo día que se generó el sueño, la conversación era la impresión del día, en estado de consciencia, era un recuerdo del mismo día con un aparente cambio de lugar. “Qué relaciones guardaban entre sí mis tempranos recuerdos: son como brotes aislados que nacen de un rizoma subterráneo. Son como las fases de un proceso evolutivo inconsciente”. (Carl Jung, 1961, p. 24).³

Esto me remite también a la conferencia (lo asombroso, lo extraño del soñar), donde Borges señalaba “la salvaje distinción entre la vigilia y el sueño, que los sueños son un episodio de la vigilia o viceversa”; se puede creer uno que forma parte del otro, pero indudablemente convergen en el mismo espacio del ser.

Anteriormente la definición de onírico menciona lo irreal, pero ¿quién sabe las diferencias entre lo real y lo irreal? ¿Qué es lo irreal? algunos responderán aquello que es inconcebible por su

³ Carl Gustav Jung, médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, colaboró con Sigmund Freud en los primeros años como psiquiatra.

estado de apariencia, lo inmaterial, que evade teorías como la de la gravedad, otros dirán lo que evade toda lógica, dentro de la comprensión humana, cuya explicación científica aún no ha podido explicar.

Según Heidegger (2021) “La apariencia en cuanto apariencia “de algo” no quiere, justamente, decir, según esto, mostrarse la cosa misma, sino el anunciarse algo que no se muestra por medio de algo que se muestra”. (p.40) Dicho esto, podría ser la propia irrealidad apariencia de lo real en cuanto a que no se muestra como real.

Lo irreal es una palabra que desde mi punto de vista desprestigia el valor de los sueños, porque, al otorgarle un valor inexistente a algo, demerita las experiencias de los demás en sus sueños, permanece el recuerdo del mismo, pero hay cierto rechazo e incredulidad de los otros, por la fuente donde emana (el subconsciente).

Una pregunta que parece ser más simple en cuánto a la formulación es ¿qué es la realidad?, luce como un atavío la palabra “realidad” en la oración simplemente, pero realizando una metáfora con las 4 capas de la tierra digo “es como con un manto duro y difícil es permear al núcleo externo y por eso se dificulta llegar al núcleo interno, y la respuesta no se haya solo en la superficie.

El simulador pretende ser lo que no es. Su actividad reclama, una constante improvisación, ir hacia adelante siempre, entre arenas movedizas. A cada minuto hay que rehacer, recrear, modificar el personaje que fingimos, hasta que llega un momento en que realidad y apariencia, mentira y verdad, se confunden. (Paz, 2018, p. 184).

Dicho desde un lado racional, la irrealidad, lo inconcebible es para la psique que evade toda lógica, lo que la razón justifica por medio de argumentos que prueban la veracidad su propia razón de ser y existir.

Ahora la realidad ¿Cómo la definimos? “la realidad está ahí, varia y cambia incluso trasciende” pero el ser, nosotros nos adaptamos a la realidad, no es paradójico, pues el ser cuya inteligencia

lo lleva estar por encima de todas las especies animales, que habitan el planeta se vuelva acreedor de la misma realidad. Algo egoísta de nuestra parte.

Aquello atribuido como irreal, que permanece dentro del onirismo, podemos darle cierto grado de realidad desde la propia comprensión subjetiva del ser en cuanto existencia.

Según Heidegger (2021) “Y en tanto, finalmente, que el “ser ahí” tiene la preeminencia ontológica sobre todo ente —en cuanto ente en la posibilidad de la existencia— “(p. 48). Entiendo el “ser ahí” que menciona Heidegger como el “ente”, que es uno mismo.

“Este ente que somos en cada caso nosotros mismo y que tiene entre otros rasgos la “posibilidad de ser” del preguntar, lo designamos con el término “ser ahí”.” (Heidegger, 2021, p. 17)

El ser contiene psique y que a su vez controla y regula el funcionamiento del propio ser en vigilia, el lado del subconsciente trabaja el ser inhibido, donde inherentemente hay un lado racional, y creó la psique construye evidentemente aquellas impresiones oníricas, manifestadas en los sueños.

Fig.1. *"El sueño de la razón produce monstruos"*

Francisco de Goya.

Grabado en Agua fuerte y agua tinta.

1797-1799

— Con esto quiero decir que hay una relación con la realidad, y la conciencia en un aparente estado de inactividad—, continúa trabajando desde la representación manifestada: como son las vivencias del día en que se manifestó el sueño y quizás los días que le anteceden. Y contraria a la declarada por Freud⁴, en la interpretación de los sueños.

El sueño es algo totalmente ajeno a la realidad vivida en estado de vigilia. Podríamos decir que constituye una existencia aparte, herméticamente encerrada en sí misma y separada de la vida real por un abismo infranqueable. Nos aparta de la realidad; extingue en nosotros el normal recuerdo de la misma, y nos sitúa en un mundo distinto y una historia. (Freud, 1993, p. 7, 8)

Y a lo mencionado en el documental de los *sueños lúcidos lúcidos la conciencia de soñar* (2013)

Comparado con un cerebro en estado de vigilia, un cerebro en fase de sueño es un cerebro en el que las partes emotivas y primitivas son mucho más fuertes, mientras que las partes, racionales, lógicas y ancladas en realidad son mucho más débiles.

1.1.4 La función del sueño

El sueño cumple con funciones que son necesarias, dentro de la propia función del organismo de nuestro cuerpo, encargado de recuperar la actividad física y mental realizada durante la vigilia. Allan Hobson, investigador de sueño menciona la función del descanso al dormir y por qué es importante.

Todos necesitamos dormir, para conservar la energía para restaurar el cuerpo, para sincronizar el ritmo biológico con nuestro entorno, así mismo, el sueño parece un excelente indicador de nuestra salud y necesario para regular el estado de ánimo. Soñar es fundamental en la asimilación de experiencias y en la actualización de los programas del cerebro. Aun así, este nunca está en silencio. incluso quietos en la oscuridad y con

⁴ Sigmund Freud fue un médico neurólogo austriaco de origen judío, conocido como el padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Creador de obras como la interpretación de los sueños, introducción al psicoanálisis y psicopatología de la vida cotidiana.

los ojos cerrados el cerebro sigue activo. Recuperado de documental: *las pesadillas no son sueños*.

Así la reafirmación de la positividad del concilio del sueño, Según Freud (1980) “cuando creemos que sin el sueño hubiéramos dormido mejor, nos equivocamos profundamente, pues en realidad, sin el auxilio del sueño no hubiéramos dormido en absoluto, y es a él a quien debemos el reposo de que hemos gozado”. (p. 166)

Ha habido casos en donde ciertas funciones pueden ser un presagio, o por el contrario son vacuos.

Vaciedad en los sueños

Vanas y engañosas son las esperanzas del insensato, y los sueños exaltan a los necios. Como quien quiere agarrar la sombra o perseguir el viento, así es el que en los sueños. El que sueña es como quien se pone frente enfrente de sí: frente a su rostro tiene la imagen de un espejo. ¿De fuente impura, puede salir cosa pura? Y de la mentira, ¿puede salir verdad? Cosa vana son la adivinación, los agüeros y los sueños; lo que esperar, eso es lo que sueñas. A no ser que los mande el Altísimo a visitarte, no hagas caso de los sueños.

eclesiástico, 34, 1-6

Pero el tipo de presagio varía en diversas culturas, occidente o América.

En cuanto al origen del arte de la interpretación de los sueños en Grecia, A. Bouché-Leclercq. E. R. Dodds y del como señalaban que desde Homero aparecen en la literatura griega sueños premonitorios, que se caracterizan principalmente por ser directos, es decir, por mostrar directamente sin ambages los eventos futuros. Será en el siglo V cuando, a la vez que se produce una expansión del sueño simbólico, se multipliquen en la literatura los testimonios sobre el arte oniromántica. (Lobo, 1992, p. 65).

Hay una determinada asignación para lo que ha acontecido ante diferentes sueños, pero estos serán abordados en el capítulo *tipos de sueños* más adelante, regresando a los sueños, en su

ambigüedad, están incluidos colectiva e inconscientemente. “«El inconsciente colectivo representa una psique que, en contraposición a lo psíquico conocido por nosotros, resulta inconcreto, por lo que yo precisamente lo designo por psicoideo.»” (Jung, 1961, p. 247).

La psique da forma y presencia ante lo contenido, de las emisiones vividas, en tiempo de hecatombes como la pandemia acontecida en 2020 y 2021, SARS Cov-2, la abolición de uno mismo llega a manifestarse y la forma en que la psique lo exhibe es partiendo del sueño. Y esto lo expongo pues, en conversaciones con personas cercanas, aseveraban la repercusión de imágenes de sus sueños y relataban sueños semejantes unos con otros en relación a la pandemia, sin embargo, algunos inhiben el recuerdo del propio sueño por temor. “Cuando se trata de la vivencia interna, de lo más personal, resulta para la mayoría de hombres poco tranquilizante y muchos huyen de ello”. (Carl Jung, 1961, p. 85).

1.1.5 Inconsciente colectivo

El “inconsciente colectivo” término acuñado por Jung, lo retomo, pues la colectividad me resulta harto interesante ya que, para el mismo Humberto Eco, “escribir y leer fueron un acto colectivo, y la novela, una máquina para generar interpretaciones.” (Luna, 2021) . Esto se puede ampliar a las demás ramas del arte, el acto de representar desde mi percepción el sueño, e ilustrarlo en gráfica junto con las personas “es un acto colectivo” y es un ejemplo no de yuxtaposición, contra el *cadáver exquisito* del surrealismo, admito, conozco las pautas del cadáver exquisito, y enfatizó en esto, porque en el *capítulo 2* me ayudo a desarrollar un método de creación.

1.1.6 La racionalidad del sueño y el ser consciente

Continuó con el racionalismo detrás de la diligencia del cerebro al soñar, pues la extraordinaria función de la actividad cerebral, producida al dormir, es de admirar sin lugar a dudas.

La conexión vida consciente e inconsciente, es más cercana de lo que creía en un tiempo pasado. Ejemplo: Cuando llegaba hora del descanso, me preparaba para ir a dormir, hablo de un tiempo pretérito. En ese momento la función del sueño era superflua, había soñado, pero no me era relevante, hasta que en algún punto un tipo de sueño premonitorio cambio mi perspectiva de la función del sueño, pero el simple acto de experimentar un sueño, con relación a la vida diurna, demostraba la función del cerebro de conectar vivencias del día en vigilia. Y este tipo de sueño

es “directo”, como mencionaba Artemidoro⁵, “la imagen ahí representada alude más a la realidad presente”.

El tratamiento más conocido del sueño en la historia de la filosofía, es la hipótesis del sueño de Descartes, conocida como escepticismo externo, ¿Como podemos tener la certeza de que en estos momentos estamos despiertos y no dormidos? ¿Y cómo sabemos que el mundo externo existe en realidad independientemente de nuestra percepción? Recuperado del documental: *los sueños lúcidos la conciencia de soñar*.

Como saber dentro de una cuestión que raya en la metafísica, ¿qué el tener conciencia nos vuelve seres despiertos?, ¿es esto acaso el fin de lo real? hay dos películas de ciencia ficción que abordan el tema desde distintos planteamientos, pero inician con la misma premisa en su desarrollo. “La realidad”, la primera de ellas inception del 2010 de Warner Bros. Traducida al español como el origen, donde se centra en el subconsciente, y como hay semejanza entre lo que el protagonista creó que son “diversas realidades” y lo parecen ser simples sueños. Y la segunda es una trilogía de películas iniciada en 1999 con Matrix, en la que me centrare es la 1er película de esta saga. Donde el protagonista Neo, tiene que tomar una decisión, la disyuntiva de la pastilla roja y azul, cada una tiene una función diferente. La roja despertar de la supuesta realidad “tener una visión del mundo real” conocer y saber que es la matrix, según las palabras del personaje coprotagonista Morfeo, o continuar viviendo en su mundo si elige la azul, que desde la propia visión de Neo es un mundo vacío y gris, manejado por el sistema y regidos bajo la hegemonía de un capitalismo.

Con lo anterior expuesto, incluso con la propia experiencia del lector y yo mismo como autor, no hay tanta brecha entre lo percibido con la conciencia como real y la ficción producida en el subconsciente.

Hay más ejemplos donde el espectador vislumbra mundos fantásticos que provienen de la propia imaginación del guionista, los mundos oníricos de Tim Burton llenos en una ornamentación gótica, que producen melancolía en esa ambientación, películas de animación como extraño mundo de Jack, Coraline, con estas subdivisiones de mundos catalogados como espeluznantes.

⁵ Artemidoro de Daldis, griego y adivino del siglo II d.C. Fue un intérprete de sueños con un interés particular en la mánica. Artemidoro es un claro exponente de la literatura pseudocientífica y supersticiosa que se desarrolló a lo largo de los siglos I-II d.C. Su obra en cinco libros adquiere una extraordinaria relevancia, por ser la única sobre la interpretación de los sueños conservada hasta el siglo II d.C.

Por ser monstruosos, bizarros, y mórbidos, para él que le resulta ajeno. La visión de un mundo compartido como el extraño mundo de Jack, con los personajes fantásticos para satisfacer a un público, en especial mayor, con inclusiones de personajes como Santa Claus y sus devotos. Películas como el viaje de Chihiro, o mi vecino totoro de estudio ghibli, desde la mitología japonesa, profundizan en cada personaje, cada una de las creaciones en esta corriente fantástica tiene historicidad, y muestran su cultura, aun cuando las películas tienen una estética animada. La diversa forma de representar un mundo con sus respectivas diferencias, varía según el escritor, que en contraste con la “realidad”, diversifica esa monotonía, creando lo inefable.

En una investigación que realice, halle en la rama científica un tipo de sueño (*rem*), y este me pareció harto interesante porque es más cercano a la realidad. Y es del tipo sueño que me atemoriza más, por cómo se va construyendo la historia y en mi caso con un desenlace indeterminable. Es por eso que el arraigo emocional de las vivencias y experiencias quedan en el recuerdo de mi memoria. Y es mi fuente de inspiración creando una desconexión de la realidad y de la monotonía la que me lleva a ser quien soy

1.1.7 Relato de un sueño

Un día tuve un sueño, en el que se me presentaba un dilema. Tenía que realizar una actividad en conjunto de un trabajo en la escuela, pero nadie quiso formar un grupo conmigo, al igual que yo no quería. El convivir con alguien más me era superfluo, e incluso hasta antes de despertar mantenía mi postura, —el otro me retrasará decía— Pues yo era muy egoísta, no quería escuchar a los demás, los ninguneaba, y todo esto me produjo desasosiego.

Al despertar me di cuenta del dilema, interpretando mi sueño. Mi estado anímico, y mis enemistades se representaban, en aquel grupo, aún y cuando las personas que pertenecían al grupo eran aquellas que había conocido en el pasado, tomaban la forma de mis conocidos del presente, pues tenían su personalidad y eso las distinguía.

François Rabelais, Pantagruel, II (1564) mencionaba “Heráclito decía que la interpretación de los sueños no ha de quedar oculta, pues nos da el significado y normas generales de las cosas del porvenir, para nuestra suerte o desgracia”.

Por otro lado, Allan Hobson (2008)

Empecé a tomarme en serio la idea de que había dos estados de conciencia diferenciados, la vigilia y el sueño. Y que de alguna forma uno influía en el otro, y no tanto disfrazando deseos, sino, más bien preparando la mente para vivir durante el sueño experiencias del estado de vigilia. Pensé que el sueño es un estado de proto conciencia, palabra en la que proto significa que algo es fundamental, y que precede a una cosa, proto significa antes y subyacente por lo que es un concepto muy importante. Recuperado del documental: *las pesadillas no son sueños*.

1.1.8 El significado de Mito

El mito me llama la atención pues su propia definición lo mantiene anclado como cuento o relato, y yo me pregunto somos acaso narradores de nuestra propia historia mientras alguien nos ve y nos escucha, en algún tiempo indeterminado, quizás ahora soy relator de mi historia, y ustedes que leen presencian y atestiguan la historia del que ya ha escrito su vida. Según Octavio Paz (2018)

El mito sirve para nombrar la historia, y también para interpretarla psicoanalíticamente. Pero finalmente significa una aseveración de su reverso: EL Mito es, a su vez, histórico; se ha encarnado en la vida de México de manera tal que Mito es Historia son, ya, prácticamente indistinguibles. (p. 112,113).

Y esto anclado a las creencias de la sociedad mexicana, extirpa y muestra todo lo que somos, nos consume.

La vivencia del sueño se vinculó con el sentimiento de lo definitivo. Veía que aquí se expresaba el objetivo. El centro es el objetivo y más allá de él ya no se puede ir. Por el sueño comprendí que el uno mismo era un principio y un arquetipo de la orientación y

del sentido. En él reside su saludable función. De este conocimiento surgió en mí un primer atisbo de mi mito. (Carl Jung, 1961, p. 118)

Cuando el atisbo del mito, como menciona Jung se da, el nombramiento de la palabra se vuelve inolvidable y perpetua. En mis construcciones mentales, de ideas a partir del recuerdo de algún suceso, no dejo de lado las historias, los relatos, las fabulas, las leyendas. Son parte de mi cultura, están presentes siempre.

1.1.9 Monotonía

Otra problemática: a lo largo del camino que lleva un rumbo sin paradero, solo se vive con la realidad teniendo la certidumbre, de la dicotomía vida y muerte, como menciona Octavio paz. En este precario viaje, solo se tiene la certeza de la repetición en la cotidianidad, a seguir como si ese fuera el sentido de la existencia. En este caso “la monotonía” entra. sin embargo, no es peligrosa, es necesaria para el correcto funcionamiento de las personas, un desempeño mayor en sus actividades cotidianas, que por un tiempo prevalece, hasta llegado el final de los días cambia.

—Yo acepto a la monotonía, y su temporalidad—, hablando de mi pasado, del lapso de tiempo yendo a la escuela primaria, mis padres habrían construido mi propia monotonía, algo similar sucedería en educación básica, si había un cambio de institución, pero los parámetros tienen similitud en todo sistema educativo en nuestro país, el cambio monótono más fuerte llega en la educación media superior, la etapa desde una retrospectiva de conciencia, y donde el lado de la vida de un adolescente, sumergido en su propia cotidianidad, que añora el momento de quebrantamiento de la monotonía, y que se repetiría en la educación superior. Me hace evocar el poema de Octavio paz piedra de sol, volviendo en ese ciclo repetitivo de la piedra. En este momento desdeñar la monotonía, se vuelve complejo pues he creado un apego, de mí hacia ella.

Me decía, cuando atisbo el fulgor en los cielos, desentraña mi ser, cuando sueño, las voces que emergen son mías, pero también son de otros, cuando deambulo en un oasis, pienso en la respuesta. No hay un yo, sea todo sustancial o relativo, precedo de ancestros cuya vida, descendió de lo incomprensible.

Cae el día, cae el año Caigo

con el instante, caigo a fondo.

caigo sin fin desde mi nacimiento,

caigo en mí mismo sin tocar mi fondo,

Piedra de sol, Octavio Paz

Ese caer nuevamente interpretándolo como volver a ser y repetirse ese ciclo infinidad de veces me hace reflexionar, ¿Cuántas veces es necesario caer para dejar de ser uno mismo? la función de esa caída la otorga cada uno, pues es subjetiva, a algo como esto en significaciones, puede caer cualquiera, lo cual es propio en el razonamiento de la postmodernidad, caigo en la subjetividad, antítesis de la objetividad. Caigo en mí mismo, vuelvo a ser, renacer en vida.

1.1.10 Mi definición del sueño y su función.

—Desde mi opinión: los sueños tienen dos significados y funciones, en el primero los sueños añoran algo de forma consciente o inconsciente, y en el segundo alude más al tópico del sueño impuesto como deseo —.

Es claro que usamos la palabra sueño para nombrar experiencias distintas: el acto de dormir, las imágenes fantásticas e irracionales que vemos mientras dormimos, la facultad psíquica o fisiológica que produce esas imágenes, los deseos, las ambiciones, las ensoñaciones y, en fin, la rara experiencia que refiere sor Juana. (Paz, 1982, p. 472)

Y el sueño durante el estado en menor actividad de la conciencia activa, donde algunos científicos demeritan la racionalidad por su estado inactivo durante la ensoñación, de lo cual hablaré más adelante. “Aunque si hay una zona que se apaga en el momento de soñar el centro de la razón Así que sin verse limitados por la razón el mundo de los sueños puede divagar por infinitos lugares de fantasía”. Recuperado del documental: *Sueños lúcidos la conciencia de soñar*

El funcionamiento va acorde a la propia interpretación que el durmiente le dé, algunos sueños tienen una función de revivir de manera nostálgica un momento determinado, quizá el estado anímico en la vida despierta afecta el tipo de sueño y su función. “Las causas de perturbación del reposo, esto es las fuentes de los sueños, pueden ser de muy distinta naturaleza, y que tanto las excitaciones físicas como los sentimientos anímicos son susceptibles de constituirse en estímulos oníricos”. (Freud, 1993)

De cierta manera clasificar cada tipo de experiencia vivida en los sueños, y determinar su funcionamiento puede volverse tedioso, es incontable el número de situaciones distintas que puede vivir una persona, a través de los sueños. El manejo adecuado para esclarecer la función del sueño de cada persona es a través de un diario de sueños, anotar aquel recuerdo que permanece de forma temporal y en el momento de vigilia interpretarlo.

Pero al mismo tiempo una persona suele ser incapaz de preguntar que sucede en sus sueños mientras los está teniendo, y en ese sentido se trata de un estado subjetivo verdaderamente único. Por esa razón los sueños constituyen un gran enigma para la ciencia. Recuperado del documental: *Sueños lúcidos la conciencia de soñar*.

Desde la propia función que he dado a mis sueños, ya explicado anteriormente como un puente a un lugar distinto de la realidad, independiente del contexto actual. Llegar e incluso poder viajar a otro momento de mi vida, otra época, y el recuerdo de algún momento determinado es el medio que facilita la estimulación creativa. El poder crear un lugar fantástico, o apocalíptico, donde el surrealismo es inimaginable, incluso es el lado envidiable hablando de la razón. Esto puede remitirse a la literatura de Juan Rulfo en *Pedro Paramo*, donde Juan Preciado busca a su padre en Comala, pero al llegar se encuentra a un hombre que también dice ser hijo de Pedro Paramo, y como decía Borges ya el lector podía intuir que se trataba de una historia fantástica. en Carlos Castañeda, *el arte de ensoñar*, o al de Florinda Donner *ser en el ensueño*, los relatos en estas historias gurú, y como la ensoñación que describen ambos es más alta en cuanto a la creatividad que el sueño, y puede dar aún más valor respecto al propio ser, por lo que la imaginación, solo es inhibida por aquel que lo desea.

El ensueño únicamente puede ser experimentado. Ensoñar no es tener sueños, ni tampoco es soñar despierto, ni desear, ni imaginarse nada. A través del ensueño podemos

percibir otros mundos, los cuales podemos ciertamente describir, pero no podemos describir lo que nos hace percibirlos. Sin embargo, podemos sentir cómo el ensueño abre esos otros reinos. Ensoñar parece ser una sensación, un proceso en nuestros cuerpos, una conciencia de ser en nuestras mentes. (Castañeda, 1993, p 3)

Los relatos de algunas personas, dentro de mi círculo social influyen, y me es prudente decir que tomé como referencia para crear algunas historias dentro de mi obra. Y esos relatos que mencione hablando con amigos y familiares, creen que la manifestación de algunos de sus sueños son representaciones de acontecimientos importantes en su vida o en la historia de la humanidad, y que más adelante en el capítulo *tipos de sueños* será abordado.

1.1.11 Conclusión

La investigación realizada hasta ahora sobre el significado de los sueños, a partir de la premisa onírico, tomando de está la fantasía, en su etimología, y posteriormente analizar la hermenéutica analógica y la posibilidad de tomar el univocismo como medio de interpretación del sueño, para posteriormente ir desmenuzando el bagaje que encarrila la fantasía y demostrar cómo es representada en algunos films, la ciencia y la literatura, demuestra la variabilidad entre la conexión de la racionalidad e irracionalidad al momento de dormir. Por lo que el sueño manifiesta no solo en sus imágenes lo que proviene del subconsciente, también es una representación de lo vivido, de lo real y es una prueba de su funcionalidad al retomar recuerdos que preceden al soñador. Es importante y no puedo dejar a un lado lo que ha otorgado un avance dentro de la ambigüedad de los sueños, los estudios e investigaciones que no han tenido fin desde el siglo XX, y ya antes los investigadores del sueño como Artemidoro Daldis, aportaron una visión. Ahora tocaba deducir a partir no solo de la ciencia, incluir también el psicoanálisis. Dos posturas con fuentes una de pacientes, anécdotas y experiencias en general, y otra de investigaciones y estudios para entender al soñador como el posible creador consciente de su mundo.

1.2 Estudios desde las posturas científica y psicoanalistas

“La razón engaña mucho a sus creyentes porque la realidad se revela siempre contra la razón y desgarrar sus geometrías”

Octavio Paz en programa México y sus pasados

Cuando me preparaba para realizar la investigación mi percepción acerca de los sueños era burda, creía en lo que sentía cuando lo vivía, pero al momento de interpretarlos desvariaba, y el significado era nuboso, mis emociones no estaban ahí, lo intente dibujar, pero era complejo, algunas manifestaciones dadas a partir de un recuerdo vago eran más difíciles de representar, a mi parecer. Por lo que decido seguir una metodología⁶ que funcionaria para tener una mayor noción del sentido de mis sueños, y la función que desempeñaban tanto al momento de la ensoñación como de la vida diurna.

Jung (1961) plantea el sueño como una expresión normal y creativa del inconsciente y no la reaparición parcial de contenidos reprimidos, como afirmaba Freud. Asimismo, sugiere que los sueños frecuentemente reflejan el trabajo de una pulsión hacia la salud y la madurez psicológica; su función es la de restaurar el equilibrio psicológico del soñador. Muy similar a Alfred Adler. También les confiere a los sueños una finalidad; según ambos autores, los sueños tienen una función prospectiva hacia el futuro, como anticipación de acontecimientos futuros.

Esta expresión de creatividad del inconsciente de la que habla Jung, tiene más relación con el ser funcional y hacer uso de la creatividad del propio cerebro para realizar actividades surrealistas, ejercer saludablemente el uso de la psique para crear eventos gratos.

1.2.1 Las ciencias que estudian los sueños

Existen diversas ramas de la ciencia encargadas de investigar lo que se produce a la hora de descansar. “La ciencia no es ajena a este interés y se ha acercado a ellos desde disciplinas como

⁶ La metodología de la que se hace mención puede verse en la p.119 de este mismo proyecto y que tiene relación con el apartado de creación.

la antropología, las neurociencias y la psicología y también a través de subdisciplinas como la somnología y la cronobiología”. (Maria Claudia Munevar A. M., 1995)

Ya a finales del siglo XX se demostró como la ciencia tenía interés por descubrir lo que sucedía al dormir, hoy tenemos tantas ramas que se desprenden de la ciencia como las mencionadas antes para hallar el enigma que albergan los sueños.

Y entre algo ambiguo, que se genera a partir de la premisa del sueño, el enfoque directo es como ya lo menciona el capítulo hacia la ciencia, pero no me detengo ahí, el psicoanálisis tiene aportaciones que pueden ser importantes destacar.

En la ciencia además de lo que ya puede el lector imaginar, la actividad neuronal y sus funciones, así también la actividad cerebral, desempeñan una labor en el aparente reposo sumergido en el sueño, especialmente en los sueños lúcidos.

1.2.2 Sueños lúcidos

Los sueños lúcidos destilan una amplia gama de conocimientos, para el ensoñador, como para los estudios científicos, en cuanto al desarrollo de un inconsciente. Como menciona Stephen LaBerge Psico fisiólogo

Los sueños lúcidos son el escenario de un potencial encuentro entre la mente inconsciente en la que se incluye casi todo lo que se genera en los sueños, y la mente consciente que da respuesta a lo que sucede que asimila el encuentro.

1.2.3 Experiencia de Jung con el sueño

Jung (1969) creía que la función general de los sueños consiste en intentar restablecer el equilibrio psicológico de la persona y compensar las deficiencias de su personalidad. Al momento de tener dos sueños fundamentales, que decidirían su inclinación a favor de la ciencia, en su vida lo lleva despertar ese interés acerca de la magnificencia producida en la ensoñación.

En el primer sueño estaba en un bosque oscuro que rodeaba el río, llegué a un montículo empecé a cavar y después de un rato descubrí con asombro unos huesos de animales

prehistóricos aquello me interesó enormemente, y en realidad en aquel momento comprendí que tenía que conocer la naturaleza, el mundo en que vivimos y las cosas que nos rodean. Luego tuve un segundo sueño de nuevo me encontraba en un bosque estaba entrecruzado por corrientes de agua y en el lugar más oscuro vi un estanque circular rodeado de maleza medio sumergida en el agua estaba la más extraña y maravillosa criatura, un animal redondo y reluciente con numerosas células y órganos en forma de tentáculos. Me produjo un intenso deseo de obtener conocimientos así que cuando me desperté mi corazón latía con fuerza, estos dos sueños me ayudaron a decidir en favor de la ciencia y eliminaron todas mis dudas.

Sin embargo, Jung desarrolla un segundo sueño que marcaría su destino y cuyo camino estaría inclinado hacia estudiar medicina.

Entonces tuve un segundo sueño en el que me encontré de nuevo en un bosque. Estaba atravesando por cursos de agua, y en el lugar más oscuro vi, rodeado por densos matorrales, un estanque circular. En el agua estaba, semisumergida, la más extravagante figura: un animal redondo, matizado de muchos colores, que se componía de muchas celdillas pequeñas, o de órganos que tenían la forma de tentáculos. Un enorme radio de aproximadamente un metro. Que esta imponente figura permaneciera tranquilamente en un lugar oculto, en aguas profundas y claras, me pareció indescritiblemente maravilloso. Estimuló en mí un supremo afán de saber y me desperté palpitándome el corazón. Estos dos sueños me persuadieron definitivamente por las ciencias y desvanecieron todas las dudas a este respecto. Y dejó al lado la paleontología. Sin embargo, en este callejón sin salida se me ocurrió la luminosa idea de que podía estudiar medicina. (Carl Jung, 1961, p. 54)

Esto a propósito de la decisión sobre que estudiar entre medicina y paleontología.

1.2.4 Recopilación de Investigaciones científicas

El investigador de sueños Hobson, inclinado hacia una conciencia diferente que podría segmentar entre el durmiente y el diurno, menciona lo siguiente.

Estudiamos los sueños para estudiar la conciencia, porque con los sueños el cerebro cambia. Y la conciencia cuando estamos despiertos, no es igual a la conciencia cuando soñamos. Por eso nos interesa estudiar las diferencias en la actividad cerebral para descubrir por qué nuestro cerebro llega a ser consciente

En el documental *la pantalla de los sueños*, se menciona una función desde la actividad neuronal que trabaja en coadyubar las impresiones sensoriales.

El funcionamiento de las neuronas en los sueños, mientras estamos despiertos hay mucha actividad de estas, pero cuando estamos dormidos, hay incluso momentos en los que tienen incluso más. Que a su vez tiene una importancia mayor. El sueño sirve para mucho más que para realizar el mantenimiento vital de las neuronas. También permite al cerebro proyectar películas en la mente

Los sueños lúcidos, desentrañan pura creatividad en la mente consciente de aquel que consigue crear, a partir de sus imaginaciones. Atisbar el entorno es útil, cualquier detalle puede servir como un escenario, que posteriormente podrá ser replicado, en nuestra mente a través del sueño. El ser humano inherentemente necesita el descanso, gracias a ello las energías utilizadas en la vida diurna se llegan a restablecer, además de que una gran parte de nuestra vida, dormimos.

El hecho de que el humano pase la tercera parte de su vida durmiendo y, que, de esa tercera parte, pasa al menos otra tercera parte soñando (es decir, durante un sexto de nuestras vidas vivimos en un auténtico mundo de sueños) tiene fundamental importancia para cualquier elaboración teórica o cualquier aplicación de la psicología científica. (María Claudia Munevar A. M., 1995, p. 42).

1.2.5 Freud y el sueño

Tenemos numerosas publicaciones en el psicoanálisis en el siglo XX, algunas de Freud, Jung en sus inicios, Víctor Frankl en la logoterapia, por otra parte, Mark Solms (2013), psicoanalista del siglo XXI de Estados Unidos, sostiene la idea de primitividad y emociones producidas en el sueño.

Comparado con un cerebro en estado de vigilia, un cerebro en fase de sueño es un cerebro en el que las partes emotivas y primitivas son mucho más fuertes, mientras que las partes, racionales, lógicas y ancladas en realidad son mucho más débiles. Recuperado del documental: *Sueños lúcidos la conciencia del soñar*.

Mientras Freud (1993) sostenía la postura del deseo realizado.

Sé desde luego que ante mi afirmación de que todo sueño es una realización de deseos y que no existen por tanto sino sueños optativos, habrán de alzarse rotundas negativas. Hallamos sueños que se nos muestran comprensibles a título de realizaciones de deseos y evidencian sin disfraz alguno su contenido. Son éstos, en su mayor parte, sueños sencillos y cortos (p. 85 y p. 88).

Y que a su vez enlaza con el estrecho vínculo de la infancia y esta realización de deseos permanentemente. “El sueño infantil es una reacción a un suceso del día anterior que deja tras de sí un deseo insatisfecho, y trae consigo la realización directa y no velada de dicho deseo” (p. 165).

Al tratar de las relaciones del sueño con la vida despierta, y del origen del material onírico vimos que tanto los investigadores más antiguos como los más modernos han opinado que los hombres sueñan con aquello de que se ocupan durante el día y les interesa su vida despierta. (Freud, 1993, p. 32)

1.2.6 Carl Jung y las diferencias de un sueño mayor o menor

Jung (1961) por otro lado, dilucidaba ya desde aquel viaje que tuvo lugar en África, las diferencias entre Europa su lugar de origen y África lugar en el que se hallaba, acerca de los sueños, y no solo desde la mera concepción de hechos que se situaban en un solo lugar y que corresponden a un contexto determinado.

Su viaje a África contribuyó indudablemente a informarle sobre los sueños, y las diferencias entre lo que él llamó sueños mayores o menores. Eso depende de si el sueño procedía del inconsciente colectivo de las capas más profundas o del inconsciente individual. Porque un sueño mayor procedía del inconsciente colectivo y tenía realmente un alcance universal y mitológico presente en los sueños.

Podemos eludir a la ciencia, el psicoanálisis y los conocimientos adquiridos hasta ahora, sin embargo, permanecerán cada una de las investigaciones y dudo que sean olvidadas, pues indudablemente son el preámbulo de desarrollo para avanzar en posteriores investigaciones. Como la realizada en este proyecto.

Ejemplifico con la premisa del siglo de las luces⁷, con Descartes, Los descubrimientos de Isaac Newton, todo ello impera en la universalidad del XVIII hasta la ruptura del pensamiento en el XIX con el romanticismo y posteriormente en la postmodernidad. Todo inicia con una corriente de pensamiento específico e ideológico que establece las normas y pautas de la sociedad y que finaliza en una ruptura, por ello establezco el ejemplo el psicoanálisis, pero no hay que olvidar las aportaciones del propio psicoanálisis por todo el desarrollo e investigación que hay detrás de los sueños y el significado de una libido.

Dentro de las culturas occidentales modernas, la importancia de los sueños sólo ha sido rescatada en el contexto psicoanalítico, donde el realismo premonitorio desaparece, pero la interpretación de un contenido oscuro permanece como una necesidad. Sólo recientemente, dentro de un contexto científico, se ha propuesto que los sueños corresponden a procesos cerebrales y que su contenido es transparente (Cartwright, 1990). (María Claudia Munevar A. M., 1995, p. 45)

1.2.7 Síntesis

Una vez leído y reflexionado sobre la síntesis hecha en la presente investigación ciencia y psicoanálisis, es posible referirse a ambas como la semejanza en el desarrollo metodológico para

⁷ Fue un movimiento intelectual del siglo XVIII y culminó a principios del XIX fue renovador ya que abarcó todas las áreas de la cultura. La filosofía, la religión, la economía, la política, la ciencia, la técnica y el arte; todo fue cuestionado por los pensadores de la ilustración.

estudiar el sueño, independientemente de que la propia ciencia en el siglo XX rechaza el psicoanálisis de Freud, por no realizar y demostrar científicamente algunas afirmaciones.

¿Qué postura tomar? evidentemente habrá una variabilidad en la toma de decisiones, está forma parte de la idiosincrasia de las personas. Podría haber un rechazo hacia el psicoanálisis de Freud que continúa vigente en cuanto a estudios e investigaciones, Y otro de la ciencia que en XX tomó importancia para realizar estudios, El rechazo hacia ambas formas es una ruptura, y eso forma parte de la trascendencia, y no confundir con el progreso, decía Víctor Frankl (2019) “el progreso es egoísta e individualista”. La trascendencia avanza sin detenerse, sin mirar atrás ante la indiferencia.

Sin embargo, aún falta analizar dos estados que se producen en el sueño y que pueden dar respuesta a la investigación acerca de la actividad cerebral que se produce al dormir. Los sueños REM y NREM. Ambos estados adquieren mayor importancia debido a la actividad cerebral producida de forma consciente al dormir.

1.2.8 ¿Qué son los sueños (REM)?

¿Se produce actividad cerebral en el momento de dormir? una duda científica, que me es de particular interés, y ¿por qué a un artista visual ha de interesarle esto? existía hace un siglo una vanguardia interesada en el subconsciente⁸ y el problema de la racionalidad, que se creó no existe al momento de soñar. Considerar que las imágenes que vemos al dormir son producto de la repetición de lo observado durante el día y lo vivido son explicaciones tópicas, para atribuir la objetividad en el sueño, y la otra proveniencia del origen de imágenes del sueño durante la fase 1 o 2, son producto de la arbitrariedad o el deseo, y esto limita la posibilidad de abrir otros campos desde la propia raíz del origen de lo soñado. En este caso el sueño Rem, es uno de los términos que atribuye la ciencia a un nivel de actividad cerebral similar al de vigilia.

Mientras duerme y aproximadamente cada 90 minutos el cerebro funciona a plena capacidad, y a un nivel de intensidad comparable al del estado de vigilia. Durante estas fases los ojos se mueven rápidamente, movimiento que da nombre a la fase (REM) Esto

⁸ Hago referencia al surrealismo y del que hablo extensamente a partir de p.100.

les sucede a todos los mamíferos y también al aumento de la presión sanguínea y el número de pulsaciones, sin embargo, el cuerpo permanece inerte y el sistema muscular está casi paralizado por completo. No obstante, bajo la superficie si se constata movimiento. Si se mide las ondas cerebrales, cualquiera diría que se está gestando una tormenta. Estas son las fases en las que se viven sueños especialmente frecuentes e intensos. Recuperado del documental: *sueños lúcidos la conciencia de soñar*.

Los sueños, REM tienen una actividad mayor que las distintas fases del sueño, que podrían anclarse al sueño NREM, este el mismo estado, en menor actividad cerebral.

¿Pero cuáles son esas fases del sueño?

Explico con base a teoría científica lo que sucede en cada fase hasta llegar a la tercera.

Fases del sueño: Primera etapa es transitoria, solo sirve para llegar a la segunda. Las primeras dos fases son las más rígidas, las ondas cerebrales son solo un poco más lentas que cuando estamos despiertos. Tercera fase; Surge un cambio drástico, somos ajenos a cualquier sonido, o movimiento que se produzca alrededor. Al caer la noche una glándula minúscula libera un somnífero natural, la melatonina actúa sobre el sistema nervioso y nos produce somnolencia. Recuperado del documental: *sueños lúcidos*.

Ese estado de somnolencia creo que más de uno lo ha vivido estar entre la vigilia y el sueño, con ciertos malestares generados, que inclusive manifestaciones de imágenes irreales perturban la percepción de lo real, un efecto similar se produce en algunos alucinógenos, y psicotrópicos, pero en sus fases más leves. Volviendo a los sueños Rem y que en su traducción son llamados sueños mor, que significa movimiento ocular rápido Según el propio documental *Sueños lúcidos la conciencia de soñar*.

El sueño Rem es un movimiento ocular rápido, durante esta fase del sueño, el cerebro tiene tanta actividad que su ritmo sanguíneo es casi el doble. Y para que no nos movamos tanto mientras soñamos, el cerebro manda señales a la columna vertebral para que paralice temporalmente nuestras extremidades.

Aquí mismo se menciona la paralización de las extremidades lo cual responde también la incertidumbre de la llamada parálisis del sueño⁹ pues esta parálisis temporal, tiene su origen durante la fase del sueño rem.

A partir de estudios que determinan como se compone un sueño, dentro de un encefalograma, (a permitido la detección de la composición del sueño)

Con un electroencefalograma podemos registrar el desarrollo de la arquitectura del sueño. En primer lugar, tenemos el período de ondas lentas (No MOR o NMOR), que aparece a medida que se apagan los sistemas mantenedores de la vigilia y se activan los generadores del sueño. Comienza con estados de unos veinte minutos cada uno que van desde el sueño ligero hasta estados más profundos. Los tres primeros estados se caracterizan por el registro de ondas delta (3 a 7 ciclos por segundo) y el cuarto, el sueño más profundo, presenta ondas delta (1 a 2 ciclos por segundo). (Maria Claudia Munevar A. M., 1995, p. 8)

Y los sueños del tipo Mor (Rem) y Nmor (Nrem) mencionados anteriormente cumplen con la función de llevar con gran diligencia el llamado movimiento ocular rápido.

Luego viene el período MOR ("Movimientos Oculares Rápidos") o sueño paradójico, llamado así porque a pesar de que en ese momento la persona registra un tono muscular nulo y una responsabilidad al exterior mínima, existe una gran actividad oculomotora (movimientos rápidos de las órbitas oculares), así como una gran actividad cortical (ondas rápidas y de bajo voltaje), fluctuaciones del ritmo cardio-respiratorio, variaciones de la presión arterial y erecciones peniles (Maria Claudia Munevar A. M., 1995, p. 8)

El avance científico, por entender cómo funciona el paradigma de nuestra mente mientras soñamos, continúa avanzando y desarrollando nuevos estudios e investigaciones, pero no hay duda, de que tienen un valor, y significan algo aún para los más escépticos como es en mi caso, y para la ciencia desde la "razón y el cerebro" desentrañan un enigma, y será de menester continuar investigando.

⁹ La parálisis de sueño relata los que han experimentado aquella sensación, en la que el soñador despierta, pero no pueden mover sus extremidades, solo son capaces de mover los ojos, y esto se ha atribuido como algo sobrenatural incluso relacionado con espíritus malignos.

1.3 Mis vivencias y experiencias oníricas

El sueño autor de representaciones,
en su teatro sobre el viento armado
sombras suele vestir de bulto bello.
Luis De Góngora, **Sombra suele vestir**

Iniciando con esta premisa de mis vivencias y experiencias oníricas, y sin temor al rechazo y como sujeto de análisis, en este capítulo, introduciré la fuente del provenir de todas esas experiencias y finalmente concluiré con una reflexión con base a una interpretación del sueño.

Cuando alguien nos refiere un sueño no poseemos garantía ninguna de la exactitud de su relato y nada nos prueba que no lo deforma al comunicarlo o añade a él detalles imaginarios procedentes de la imprecisión de su recuerdo. (Freud, *La interpretación de los sueños*, 1993, p. 105)

El camino hacia una búsqueda del sentido relacionado con mi vida, vida que no era más que el reflejo de mi percepción de la realidad arcaica, que concebía, siendo un adolescente. Con el paso del tiempo siendo un empirista y contemplando mi alrededor me di cuenta que había ocasiones hablando de los sueños, que aparentemente salían de aquel mundo producido en las imágenes durante la ensoñación, y que venían hacia la realidad, durante la conciencia. Se trata de un sueño lúcido, pero con seguridad puedo decir que el arte era el medio con el cual podía atizar el recuerdo y hacer una representación visual de ello, aunque, en su manifestación más fofa, por mis limitaciones en la retentiva.

Nosotros, en cambio, luchamos con entidades imaginarias, vestigios del pasado o fantasmas o engendrados por nosotros mismos. Esos fantasmas y vestigios son intocables e invencibles, ya que no están fuera de nosotros, sino en nuestra voluntad de ser, cuentan con un aliado secreto y poderoso: nuestro miedo a ser. (Paz, 2018, p. 218)

10

¹⁰ Esto a propósito de la analogía que Paz menciona anteriormente moral de los siervos y la nuestra: las reacciones habituales del mexicano no son privadas de una clase, raza o grupo aislado, en situación de inferioridad.

Mis vivencias estaban determinadas por la cotidianidad, el círculo social y el hogar era parte de ello, puedo decir que gran parte de lo soy ahora proviene de ahí. Me resulta fascinante el hecho de hablar de lo vivido, aquello que puede ser efímero, pero no todo permanece en la memoria del viviente. Algunas de las vivencias del círculo social se daban en momentos espontáneos y lúdicos en su mayoría. Pero he de decir que las experiencias provienen desde un lugar más pequeño. Imaginar el ejemplo “del hogar” en el contexto de mi país México, muchas de las experiencias provienen de ahí, ¿quién somos con nuestros progenitores? ¿quiénes somos sin ellos? ¿padre y madre ayudan a definir la personalidad? desde luego, pero caer en la idealización de la moral y la ética que pueden o no brindar en un desarrollo de personalidad funcional en esta sociedad, es variable.

Por otro lado, el camino que guiaba mi fuente de imágenes fantásticas eran las representaciones en vida durante la vigilia, que eran seleccionadas de manera consciente.

Freud, en el psicoanálisis y su investigación concluía en la realización de deseos. Y Jung en creer que los sueños eran creativos y relevantes al comprender acontecimientos de nuestra vida real. Incluso Victor Frankl con su logoterapia, y reflexión al quedar en libertad en los campos de concentración en Auschwitz, y también el tratamiento que relataba con éxito, como: la intención paradójica. La inclinación de Jung fue marcada por el interés en particular de un sueño. Freud en su libro la interpretación de los sueños, narra algunas de sus experiencias con pacientes, a su vez que relataba algunos de sus sueños.

Podría decir que partiría por mi fascinación por la fantasía, dentro de mi formación, como la personalidad que ahora tengo. Pero para llegar a ello he de relatar como lo hicieron los ya mencionados anteriormente.

Y continuando con las experiencias en los sueños y sus respectivos recuerdos, ambos dependientes cada uno, como un filamento requiere del hilo en su propia estructura. He tenido sueños, algunos más relacionados con las banalidades de mi vida, otros con un fin macabro, pesadillas donde solo el ser consciente de que es un sueño, y anhelar que lo sea y despertar agobian mis noches, otro con un sentido equivoco, que varía en la interpretación de las palabras

de quien los escucha, y de mí mismo al leer mis anotaciones de mi diario de sueños¹¹, e incluso algunos dibujos representan lo que no puedo decir, lo que no me atrevo a contar. Recientemente me di cuenta de dos tipos de sueños cercanos a mi propia interioridad.

Una agradable mañana mientras despertaba del sueño que no recordaba del todo, abría los ojos, el fulgor en la diáfana cortina emitía destellos y permeaba en mi visión, permitiendo la ceguera momentánea, donde podía cerrar los ojos y tratar de recordar en mi interior aquel sueño, este se me había presentado muy familiar, dando lugar a la posible realidad ensoñadora del brujo Juan Matus “Nahual” del libro de Carlos Castañeda. Este sueño era reflejado de mi hogar, cual un charco de agua refleja invertida la imagen superior, con todo lujo de detalles, podría decir que me percate de aquel sitio y su semejanza a mi habitación, lugar donde resido, pero estaba demacrado, absorbido por los años, el tiempo no había sido benevolente con aquel pobre lugar que estaba en orfandad, y un sitio simulaba ser mi habitación, al salir me percató que era el lugar donde meses atrás dormía, pero en la vida real, mi lugar de descanso era en otro sitio de la misma casa, al dar un recorrido veloz por todo el lugar, me percaté que algunas de las ubicaciones no se correspondían con la realidad, era un lugar inhóspito, parecía que la orfandad del mismo lo llevo a ese estado. Y tuve mi primer destello de lúcides, pues me di cuenta que era un sueño... quería despertar, pero no me era posible, incluso intenté estirar mi cabello, estrechar mis nudillos, provocar un dolor, para salir de ahí, todo en cuando el ahínco me permitía, más no me fue posible. Me calmé unos instantes, mientras deambulaba como aquel desconocido en un mundo hostil y que tiene la certeza de que algo malo sucederá en cualquier momento. La hora en este mundo era relativa pero el detalle en la luz del cielo me decía que estaba por atardecer, baje de la segunda planta de aquel sitio, y halle mi habitación, aquella que pertenece a la vida real, esta no se veía deteriorada, y creí estar despierto por su aspecto realista, pero el entorno es inefable, continué avanzado y antes de llegar a la cocina, había sucedido una transición entre el fin del sueño, y el despertar del mismo, un tiempo que había perdido, la retentiva, me era limitada. No sé qué sucedió en el momento, ¿llegué a la cocina? ¿desperté antes? que había al final del camino. Aún permanecía impávido, y era mayor mi interpretación que había hecho al despertar, la que me había dejado atónito. Pues ante mi indiferencia actual, ante mi hogar, había desdeñado incluso a través del subconsciente el reflejo de mis preocupaciones, solo el espacio que pertenece

¹¹ Con frecuencia, suelo escribir inmediatamente después de soñar, en un diario personal de sueños, en algunas ocasiones realizó grabaciones en audio o bocetos que representen una síntesis del sueño.

a mi habitación es relevante, lo demás es fútil, la disolución de los lugares y su nubosidad, lo representa.

Podría relatar más sueños de este tipo, incluso algunos más recientes, pero, tengo algunos más intrigantes por su naturaleza.

En otra ocasión tuve un sueño, en relación a un objeto que era adquirido por un precio singular por mi hermana mayor, eran lápices de colores. Situándonos días antes, yo había comprado un par de cajas de lápices de colores, a un precio especial, con la promoción del famoso 2x1 que tenemos en México. Al despertar me asegure de tener ambas cajas, y efectivamente aún las tenía. Lo asombroso de este sueño que tiene connotaciones premonitorias, es que varios meses después, mi hermana me comentó que quería una caja y me pagaría, aquí aclaro: ella no sabía que contaba con ambas cajas. Al momento recordé que un par de meses antes había tenido un sueño muy similar, sin embargo, no lo había recordado en el momento, y al instante, mientras esto sucedía tuve el singular Déjà vu¹², Este tipo de sueño tiene sus particularidades, en el siguiente capítulo hablaré más de ellos.

Imaginar que lo burdo, en el pensamiento, durante estados de aparente conciencia en vigilia, puede almacenar el subconsciente y que este se puede manifestar por un estímulo externo haciendo surgir estados de alteración que perturban la conciencia, y desentrañan visiones como el ya mencionado Déjà vu, u otros estados alterados de conciencia: hipnagogia, parasomnia, esquizofrenia, donde se manifiestan sensaciones nuevas, como el desarrollo psicomotor, y que a su vez se hablará de patrones, donde se representan escenas de diversos tipos, como recuerdos, con experiencias aleatorias. Ahora el anclaje de estas manifestaciones representa un montaje, para el que las vive en su vida, puede ser inducido bajo algún tipo de potenciador cognoscitivo, por ejemplo: los alucinógenos, que te muestran una realidad cercana, pero con ese ambiente fantástico y lúgubre. En los sueños se puede presentar algo similar, incluso maximizado en los sueños lúcidos, la alteración del sistema nervioso.

Como los describía el brujo Juan Matus en el *arte de ensoñar* de Florinda Donner sobre los hechiceros y su realidad.

¹² Déjà vu es tener la sensación de que el suceso que está aconteciendo, ha sucedido un tiempo atrás y es (indeterminado).

Los hechiceros nos hacen ver que la total naturaleza de la realidad es diferente a nuestro concepto de ella, o sea lo que nos han enseñado a creer que es la realidad. Intelectualmente estamos dispuestos a jugar con la idea de que la cultura predetermina nuestra existencia, nuestra conducta, lo que estamos preparados a aprender y lo que podamos sentir. Pero no estamos dispuestos a corporizar esta idea, aceptarla como una propuesta práctica y concreta, y la razón es que no queremos aceptar que la cultura también predetermina lo que somos capaces de percibir

—Un hechicero no sólo tiene conciencia de distintas realidades —continuó— sino que usa ese conocimiento con un sentido práctico. Los hechiceros saben, no sólo intelectual sino práctica mente, que la realidad, o el mundo tal como lo conocemos, consiste apenas de un acuerdo extraído a cada uno de nosotros. Se podría hacer que ese acuerdo se derrumbe dado que es apenas un fenómeno social, y cuando se derrumba todo el mundo se derrumba con él. (2003, p. 77)

El momento de soñar, y despertar fungen como una actividad de aprendizaje todos los días, interpretar el sueño descubrir no solo la esencia y profundidad, también incluir sus características, y quizás conocer cuál es su naturaleza de donde proviene.

En este momento he demostrado partiendo de mis propias experiencias y vivencias, el valor que ocupan por su propia naturaleza del “ser”, los sueños y su ambientación fantástica, y los estados como el Déjà vu que son estimulados por un factor externo que conlleva a alterar el orden estructurado de la conciencia. Pero el hablar de los *tipos de sueños* corresponde al siguiente capítulo, ¿el déjà vu es un sueño premonitorio?, ¿hay una relación entre la dicotomía vida y muerte, con la aparición de un ser querido, que habría fallecido tiempo atrás, y se manifiesta de forma espontánea en uno de mis sueños? ser voz, narrar y escuchar otros relatos y compartirlos, quedara en la decisión, del protagonista de su propia vida.

1.4 Tipos de sueños

Somos de la misma sustancia que nuestros sueños,
y nuestra breve vida culmina en un dormir.

Shakespeare, **La tempestad**.

Cuando hablo de los tipos de sueños en su extensa laguna sin cubrir la mayor parte, yo retomó en mi caso en particular el sueño y me voy a acotarlo a mi propio contexto sociocultural en mi ciudad, San Cristóbal de las Casas, para determinar “el tipo” no por ello, abandonaré algunas fuentes que son destacables dentro del mismo tipo de sueños, acerca de la concepción que se tiene en algunas partes del mundo, o de la manera de plantearlo en algunos escritos, el caso de Génesis 41, 1-45 donde José interpreta los sueños del faraón, Daniel y los sueños de Nabucodonosor Daniel, 2 1-47. Autores antiquísimos como Artemidoro Daldis y la segmentación entre sueños directos y simbólicos.

En la revista Latinoamérica de psicología, ejemplifica las diferentes etnias como los Melpa, con la analogía de la interpretación en su contexto.

Actualmente muchas etnias, no occidentales en su mayoría, conservan sus ancestrales interpretaciones de los sueños, estudiadas con detalle por los antropólogos. Por ejemplo, entre los Melpa, etnia de Melanesia (Oceanía), los sueños reflejan asuntos cotidianos, pero se presentan en un lenguaje que debe ser interpretado (como sucede en el psicoanálisis). Sin embargo, en este caso, no existe una sino varias formas de interpretarlos (Strather, 1989). Por ejemplo, si uno sueña con batatas, significa que va a morir; esta interpretación no es directa, sino que proviene de la asociación entre las batatas y los cerdos (sus consumidores), pues estos últimos son sacrificados en los funerales. (p.44).

1.4.1 Premonitorios

En el libro la interpretación de los sueños de Freud, menciona a: Aristóteles y el cómo se distinguían dos formas de ver los sueños. Algunos sueños como los verdaderos y valiosos que mencionaba Freud. “los verdaderos y valiosos, enviados al durmiente a título de advertencia o

revelación del porvenir, y los vanos, engañosos y fútiles, cuyo propósito era desorientar al sujeto o causar su perdición”. (p.21)

Decía Freud (1980) en una comparación de la importancia en su tiempo, con el de los pueblos antiguos.

Sabemos asimismo que todos los pueblos antiguos han atribuido a los sueños un importante valor, y los han considerado como prácticamente utilizables, hallando en ellos indicaciones relativas al futuro y dándoles el significado de presagios. En Grecia y otros pueblos orientales resultaba tan imposible una campaña militar sin intérpretes oníricos como hoy resultaría sin los medios de observación que la aviación proporciona. (p. 106 y 107).

Por otro lado, desde la propia concepción bíblica desde el oriente.

En el Cercano Oriente primitivo se destacan las interpretaciones que aparecen en la Biblia. como el sueño del faraón egipcio. interpretado por el hebreo José: las siete vacas gordas que salieron del Nilo. seguidas por siete vacas flacas. fueron interpretadas como siete años de abundancia, seguidos por siete años de escasez en Egipto. En este caso la metáfora es una revelación de Dios al faraón. De manera semejante, en la India y en Grecia antigua, los sueños pronosticaban enfermedades. (Maria Claudia Munevar A. M., 1995, p. 44).

Aluden más en un contexto acorde a su época en las “creencias”. Y ¿qué sucede en el contexto actual en México?, ya que aún pasa algo similar hoy, las personas más susceptibles son las sugestivas, en cambio los escépticos buscan la debilidad del mismo en sus fallas al no acertar. Hablando de los sueños proféticos, ¿qué función tienen? los chamanes utilizan estos sueños como hilos de conducto a todos los males venideros, también en pueblo aledaños como Zinacantán, Oxchuc o Chamula aledaños a San Cristóbal de las Casas. Podemos ver que la función de los sueños es más importante en pueblos con mayor tradición y menor multiculturalidad como la que se vive en los tiempos actuales en la propia ciudad.

Zinacantán es una pequeña comunidad Maya en el estado de Chiapas al sur de México. Esta comunidad vive aislada en una zona montañosa luchando contra las presiones sociales modernas, afirmando "la verdad" de sus mitos y sus sueños. Entre los Zinacantecas los sueños proporcionan un reflejo de hechos presentes y futuros (Laughlin y Karasik, 1988) y pueden interpretarse mediante cualquiera de las tres reglas que siguen a continuación:

1. Las imágenes de los sueños sucederán en la realidad. pero, al contrario.
2. Las imágenes de los sueños son metáforas de eventos futuros (ver una casa incendiada significa que uno va a tener fiebre).
3. La imaginaria se reflejará en el futuro exactamente como aparece

(Maria Claudia Munevar A. M., 1995, p. 44)

Debo decir que no solo la contemplación de mi entorno y lo que lo rodea es suficiente, pues, tras un breve análisis al escepticismo del sueño que tiene las personas, y la relevancia que este tenía tiempo atrás, se vio altamente influenciado por la misma gente. Cuyas costumbres y raíces empezaron a perderse.

Es ahí que decido realizar una encuesta que tocaba el tema del sueño, y de ella pude concluir varias cosas, entre ellas la relación de un dormir sin soñar, y el nulo recuerdo del mismo sueño.

Para los sujetos del sueño son más peligrosas las cosas vistas que concuerdan con la naturaleza que las que son discordantes, a no ser que resulten beneficiosas por causa de las realidades concretas que sirven de fundamento para los hechos. (Daldis, 2008, p. 15 y16).

A los jóvenes encuestados les resultaban más interesantes en el valor otorgado¹³. A los adultos les eran nimios, incluso les resultaba extraño y a los niños al igual que los jóvenes, añadían un mayor valor a lo lúdico.

¹³ Este valor del que habló es un numero de importancia que rondaba el 1 al 10, y suponía tratar la ambigüedad del sueño, y aun los números marcados señalaban entre un 7 y 8.

1.4.2 Simbólicos

Regresando a los tipos de sueños algunos son simbólicos, Daldís (2008) plantea que es estos sueños con simbolismo detrás se pueden reflejar de dos formas: uno donde suceden ciertos acontecimientos y visitas inesperadas de seres extraños, familiares, sombras, quizá con algún presagio, —estos últimos que yo he atestiguado —, el otro tipo de sueño de premonición, con un desenlace positivo o negativo, no solo para el mismo durmiente o algún familiar, sino que, también a la misma población.

Además de esto, los sueños se dividen en directos y simbólicos, los directos son aquellos cuyo efecto se corresponde con la imagen, ejemplo un navegante soñó que naufragaba y así sucedió. Tan pronto como se despertó, la nave fue a pique y él consiguió salvarse a duras penas con unos pocos tripulantes. Los simbólicos, en cambio, son unos sueños que indican unas cosas por medio de otras. (Daldís, 2008, p. 7)

Freud (1980) lo menciona en su libro, pero señalando su escasez aludiendo a menores representaciones. “Los objetos que hallan en el sueño una representación simbólica son poco numerosos. algunas alusiones” (Freud, 1980, p. 198).

1.4.3 Las pesadillas

Analizaremos otro tipo de sueño muy llamativo “las pesadillas”, cuantas veces hemos oído a voces de quien narra aquella perturbación que transcurrió generalmente en horas nocturnas o uno mismo ha llegado a experimentarlas. Las pesadillas, en lo personal no me molestan incluso no sabría diferenciarlas sobre otros sueños. Describo que sucede mientras acontece el suceso, la agitación se vuelve cada vez mayor, mientras la respiración se torna más constante, es en ese momento en que una presión sienta insoportable en el pecho. Y despierta el soñador, sin olvidar lo que ha acontecido en aquellas imágenes.

Hay un tipo de sueño que merece nuestra singular atención. Me refiero a la pesadilla, que lleva en inglés el nombre de nightmare o yegua de la noche, voz que sugirió a Víctor Hugo la metáfora de cheval noir de la nuit, pero que, según los etimólogos, equivale a

ficción o fábula de la noche. Alp su nombre alemán, alude al elfo o ícubo que oprime al soñador y que le impone horrendas imágenes. (Borges, 2020, p. 8)

Lo dicho por Borges en su pronunciación alemana Alp, que en traducción quiere decir elfo, remite directamente a la obra de un artista del siglo XVIII, la obra de la Heinrich Füssli, titulada “la pesadilla”, de 1781 es la representación de una mujer perturbada por un ser arriba de su abdomen, cuya imagen es la que parece ser un “duende o un elfo”.

Fig.2. *“La pesadilla”* Heinrich Füssli.

Oleó sobre lienzo.

1781.

Coleridge dejó escrito que las imágenes de la vigilia inspiran sentimientos, en tanto que en el sueño los sentimientos inspiran las imágenes. (¿Qué sentimiento misterioso y complejo le habrá dictado el Kubla Khan, que fue don de un sueño?) si un tigre entrara en este cuarto, sentiríamos miedo, si sentimos miedo en sueño engendramos un tigre. Esta sería la razón visionaria de nuestra alarma.

He dicho un tigre, pero, como el miedo precede a la aparición improvisada para entenderlo, podemos proyectar el horror sobre una figura cualquiera, que en la vigilia no es necesariamente horrorosa. Un busto de mármol, un sótano, la otra cara de una moneda, un espejo. No hay una sola forma en el universo que no pueda contaminarse de horror. De ahí tal vez, el peculiar sabor de la pesadilla, que es muy diversa del espanto y de los espantos que es capaz de infligirnos la realidad (Borges, 2020, p. 8 y p. 9)

En una entrevista al investigador de sueños Allan Hobson en el documental *las pesadillas no son sueños*. le preguntan ¿qué son las pesadillas? Allan Hobson, y responde:

Mira las emociones en los sueños son principalmente negativas, la ansiedad la ira son en conjunto más frecuentes que el júbilo, que ocurre localmente claro. Pero lo interesante de las pesadillas es esta sensación intensa y opresiva en el pecho. Pero las pesadillas suceden en el sueño no Rem y no están asociadas con los sueños normalmente.

Recordando el sueño rem como movimiento ocular rápido y mayor actividad cerebral semejante al de vigilia y el sueño nrem tiene menor actividad cerebral, aquí Hobson lo deja fuera del propio sueño.

Ahora está el enigma del sueño recurrente, sobre todo en las pesadillas, algunas producidas en la infancia, que posteriormente en la adultez pueden volver a manifestarse.

En pacientes que sufren pesadillas con recurrencia, con el procesamiento de la emoción a veces se detiene o se abrevia durante el sueño, y es entonces cuando los pacientes, comienzan a tener pesadillas recurrentes.

La parasomnia

Admitían estos que los sueños se hallaban en relación con el mundo de los seres sobrehumanos de su mitología y traían consigo revelaciones divinas o demoníacas, poseyendo, además, una determinada intención muy importante con respecto al sujeto; generalmente, la de anunciarle el porvenir. (Freud, 1993, p. 4).

Hemos visto hasta ahora como las diversas culturas independientes de su contexto y las distancia que las separa aguardan similitudes en sus creencias que se vuelven mito y las distintas genealogías de pueblos indígenas llevan en sus raíces la tradición y la creencia del sueño premonitorio como una metáfora que varía y puede ir dirigida al propio soñador como un presagio. También se incorporan las pesadillas y como tienen un impacto sobre la vida en vigilia. Quiero destacar la importancia del recuerdo no solo de lo vivido, como un nostálgico, que viaja a otro lugar, y añora su viejo lugar de vida. También de las vivencias, que muestran el lado pasado, y fugaz que no dio respiro a reflexionar lo acontecido. Vivo de lo experimentado en mi cotidianidad, y aun cuando la vejez prematura de la vida se esté por terminar, recordare lo que llegue a ser.

1.5 El significado del recordar

Se ha dicho que la hora más propicia para los sueños es la que precede al despertar de la mañana, abriéndose entonces de par en par la puerta de marfil de la fantasía. (Borges, 2020, p. 177)

La etimología “Recordar” es una hermosa palabra, porque sus raíces son \“Re” \, que significa “otra vez” y “Cordar” que viene de “cordio” y “cardio”, que significa “corazón”. Entonces significa volver a poner en el corazón. ¿No hacemos eso cuando recordamos? es poesía, el corazón mantiene con firmeza lo que ha se ha colocado en su lugar sempiterno.

Una de las etimologías más románticas, desde esta premisa de corazón como eje medular, y la acción de poner en el corazón, situación que crea la reminiscencia y que deja atrás el olvido, puede sucedernos en cualquier momento, de nostalgia. El recuerdo es enlazado o anclado a manera de un momento representativo que surge a través de las vivencias físicas, pero son representados en su mayoría en lo sueños, muchas ocasiones manifestadas en clave simbólica, y otras tantas en su mayoría en “metáforas” unas más complejas que otras.

Es ahí donde yo me valgo para decir la importancia hay detrás del recuerdo, y como son representados en los sueños, ahí donde comulga lo inexplicable, lo romántico, lo escénico, lo fantástico, todo ello engullido en un solo momento.

Imaginar la brecha, que existe entre la historia de México desde la independencia o antes hasta nuestros días, ¿y cómo se puede remitir a algo tan lejano? —los murales de Diego Rivera podrían ser la respuesta—, en su serie de pinturas murales que dio origen a la conquista, en especial esa pintura en la que se dio el encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortez, “*la llegada de Hernán Cortez*”. Dijo Octavio Paz (2018)

Durante más de cien años hemos sufrido regímenes de fuerza, al servicio de las oligarquías feudales, pero que utilizan el lenguaje de la libertad. Esta situación se ha prolongado hasta nuestros días. (p. 273)

Esto a propósito de la independencia, “la ideología liberal y democrática, lejos de expresar nuestra situación histórica concreta, la ocultaba”. (p. 274). No queda más que el recuerdo de aquellos que perecieron en un momento determinado, y que dejaron en relatos ante sus sucesores historias que contar. Probablemente el recuerdo tiene un gran valor, yace en nuestro interior “marca a nuestro corazón”, he de ahí que sigan latiendo, tiene nuestra vida en sus manos, su latir, es necesario.

Cuando el tiempo se prolonga, unos cuantos días son suficientes, no queda más que esperar el final, pero ese final típico del vulgo, sino en final de una etapa y el comienzo de otra.

El mexicano no se entrega a la muerte, porque la entrega entraña sacrificio. Y el sacrificio, a su vez, exige que alguien dé y alguien reciba. Esto es, que alguien se abra y se encare a una realidad que lo trasciende. En un mundo intrascendente, cerrado sobre sí mismo. (Paz, 2018, p. 203).

Aislarse en el tiempo, vivir recordando, vivir sintiendo, apaciguando la propia vejez como extensión de la vida, como el final. el hecho de creer que un día fuimos tan pequeños como microorganismos, que ocuparon un espacio dentro de otro organismo: el de la madre, y nos desarrollamos como la biología lo ha especificado, no es más que circunstancial. Pues volveremos paulatinamente a ser ese microorganismo y ocuparemos algún lugar en el espacio. Sin embargo, llegar en este momento a esta parte del proyecto y mantener al lector ocupado en la reflexión, es cuestión de un “compromiso” en mi caso como artista visual, y del lector para adentrarse en una historia relatada en su brevedad del “ser” como uno mismo, en tiempo presente, que reflexiona su pasado, y mira atrás ese pasado que engulle el desarrollo del “ser” en los aprendizajes vivenciales, y se enlaza con el conocimiento de la vida presente.

1.6 Evocando la infancia

Al adentrarme en este breve capítulo, donde desentierro los momentos de vida infantil, cuyos primeros pasos estaban destinados a marcar un camino que se construiría con voluntad. El lector puede preguntarse —¿por qué evocar la infancia? —todas mis dudas son mayores en el presente y quiero evocar la infancia pues ahí radica el “ser inicial, y da paso al “ser” ahora, mi predilección para hablar de la infancia es también evocar, y ese ambiente es añorado, ahí donde la fantasía predomina en el entorno. Existe también una libertad, aún y cuando no se conozca la palabra, ni el significado, se “puede ser protagonista” y desarrollar historias que solo otro niño puede entender. El infante acapara la atención de los espectadores, nada lo detiene, “solo el tiempo”, el desarrollo, la educación, las amistades, cambian nuestra cosmovisión.

¿Se regresa a ser inocentes como un niño? ¿hay una vida lúdica en la madurez?, ¿el ser humano es capaz de regresar a lo que fue antes de ser una presencia, cargada de emociones y sentimientos, petrificada en el terror y absorta en lo desconocido?

Pero continuando con la manifestación de las vivencias del día a día, se puede representar el escenario de un sueño, pero no lo vital, su significado puede ser abstracto. Es por algo que la repetición de un sueño no deja de representar sino un problema o algo que el soñador necesita interpretar y dejar de eludir.

El sueño se considera analizado cuando el soñador tiene la impresión que le da sentido. Como punto a destacar queda la idea de que el sueño puede contribuir al equilibrio psicológico de la persona (en vez de ser una válvula de escape para las presiones causadas por los pensamientos reprimidos). (Carl Jung, 1961, p. 7)

Cuando paso a remitirme a la infancia, es mi nubosidad la que me asombra, lo lúdico que mencionaba antes y los mundos fantásticos detrás, convergen interiormente como un estado inalterado, aunque predominan las desgracias, éstas ocupan un lugar mayor en el interior. Pero he de decir que, en muchas ocasiones, lo vivido en la infancia, a través del sueño se manifiesta de una manera compleja, pues el recuerdo de lo vivido es la nubosidad. incluso más tarde son difíciles para mí, de descifrar dando espacial énfasis al lenguaje al cual son representadas ciertas

imágenes. Me refiero a recuerdos que se manifiestan en los sueños que atañen a la infancia. generalmente suelen venir de escenarios trágicos, ¿acaso falta algo por resolver? en lo que parece ser una catarsis, ¿debió suceder una peripecia para que años posteriores prevaleciera un recuerdo? quizás es momento de reflexión y tomar el tiempo a recordar, encontrar el contexto, en esa etapa es vital, para entender el porqué de mi situación, quizás por algún recuerdo de infante.

1.7 El recuerdo que prevalece

Ya anteriormente había relatado el recuerdo de algunas vivencias en mi infancia, pero ahora indagare más profundo desenmarañando lo ocurrido que predomina mi mente.

En mi infancia tenían algunos sueños más significativos que otros, esto era para mi muy fácil de segmentar entre los que me parecían superfluos. Cuando trataba de interpretarlos el desafío era mayor, y aquí entro al recuerdo que aún prevalece, lo acontecido durante momentos indefinidos que incluso consideraba irrisorios, surge en mi memoria como el canto de colibrís durante la etapa de celo.

Aún hoy en día es manifestado en el momento de dormir, las imágenes, cuyo contenido suele remitir a algo en particular. Es difícil olvidarlas o perderlas en la memoria. En varias ocasiones sucedían pesadillas, que perturbaban el recuerdo y tergiversaban la información recibida. Aun y cuando creía olvidarlo, resurgía en mi mente. El escribir lo soñado en un diario, y dibujarlo de forma esquematizada e incluso realizar grabaciones de audio, me permitía relacionarlo con lo vivido, y enlazarlo con algunas experiencias.¹⁴

Una noche, quizás tenía 5 o 6 años tuve un sueño, muy interesante desde la perspectiva visual y el contenido, sin embargo, el desenlace está abierto a la interpretación del lector¹⁵. Estaba caminando en una red extensa, cuadrangular, en medio había un árbol enorme que se extendía varios metros, alrededor había paredes que cubrían toda la superficie del contorno, la red como mencione antes, se mantenía lejos del suelo, por lo que era imposible tocarlo, yo caminaba en aquella red, pero no podía salir de aquella superficie cuadrada, y buscando el método de poder cruzar la red, me encuentro con un sonido, este proviene de atrás, y es como un rugido, — ¡¡es un león!! — dije y trato de huir desesperadamente. Me mantenía alejado unos cuantos metros, sin embargo, cada vez se acercaba más a mí, me era imposible escapar, traté de escalar el muro de las paredes, pero me era imposible, al igual que subir el árbol inmenso, antes de que la tragedia ocurriera, como puede el lector vislumbrar, yo despertaba agitado, (había tenido una pesadilla). Quizás esta no había sido la primera, pero aún prevalece en mi memoria. Años posteriores seguí

¹⁴ Hay más de esta información acerca del proceso metodológico que lleva la producción de mi obra a partir del *capítulo 3*, en la p.126

¹⁵ En la p.165 (fig.57) realice una grabado con este sueño en particular.

presentando esta pesadilla, y finalmente me decidí a interpretar aquel sueño. Hay varios objetos, entre ellos la red, el árbol, las paredes, un protagonista en este caso soy yo, y el león, cuyo papel es de un antagonista, trato de entender la razón de su persecución, pero no la hay, es un animal, feroz y está hambriento, pero está en su naturaleza. Contrario sería si este fuese amigable, y no tratará de alimentarse de mí, sumo un dato de vital importancia, por aquella época mi madre, me había comentado que, en esta etapa de mi vida, me gustaba pasar horas, viendo películas animadas, y la película que mayormente prefería, era el (rey león), película estrenada en 1994 por Disney. —Tenía la respuesta—un León se manifiesta en mi sueño, persigue a un niño, porque es una fuente natural de alimento, y a la vez es mi animal favorito, y había visto constantemente en películas, sin embargo, no recordaba a ver visto un león real en otra película o imágenes, solo estaba la imagen animada que por aquellos tiempos tenía. ¿cómo es posible conocer la imagen de un león real si nunca lo había visto? tenía 5 años, me era imposible recordar.

Es evidente que alguien me había mostrado alguna vez, una imagen del león, de otra forma no podría reconocerlo. Pero el escenario en el que se desenvuelve sueño, es muy trágico, no hay salida, en aquel sitio, y se suma aquel león imponente, pero ¿qué rol desempeña un león?, en una manada es la del “protector”, por otro lado, la hembra provee el alimento, es la cazadora, además de engendrar, y dar protección a sus hijos que posteriormente ayudaran, a su coalición. El macho, no necesita cazar, es difícil que recurra a eso, podría pensar que el león no me iba a devorar, el león es perezoso, indolente. Y aquí añado la segunda interpretación pues en aquellos momentos de mi vida, cuando faltaba al respeto, o cometía algo indecente era regañado por mis padres, en una ocasión fui castigado y regañado severamente por mi padre, inconsciente quizá mi sueño demostraba la figura del león, en su imagen, me sentía amenazado, y las redes representaban mi hogar, mi casa, de ahí la inmensidad del árbol era su autoridad contra mi diminuta presencia, no podía hacer nada. Eso recordaba constantemente del sueño, además de que permanecería varios años en la posteridad. Y hago muestra de este recuerdo, porque nunca entendí la razón del sueño, hasta realizar la interpretación.¹⁶

Hasta este punto la exegesis puede desentrañar una disyuntiva, una imagen que representa el gusto por una película animada o un recuerdo de una experiencia de infante, pero será de

¹⁶ Puede parecer exacta la interpretación, pero la primera observación de este sueño me deja ver una abstracción del mismo, por lo que aún continuó interpretándolo ya que incluso realice un grabado sobre el tema.

menester continuar con la investigación pues *en búsqueda del sentido* alberga el límite del punto de inflexión en el presente proyecto.

1.8 En búsqueda del sentido

Abogaba con el sentido de lo que creía, como el sentido, capaz de reconocer lo racional, lo que ahí es reflejado como objetivo.

Retomare una vez más la etimología para servirme de una mayor comprensión, pues lo mencionado anteriormente es escaso.

El “Sentido” este término en su etimología viene del verbo activo transitivo «sentir» del sufijo «ido» para formar adjetivos de cualidad de la segunda o tercera conjugación.

Si nos tomamos un momento de atibar podremos comprender, como su etimología lo dice el “sentir” aquello que es corpóreo. Podría decir que el sentido en su “sentir” como lo “corpóreo” es “mundano” y al ser “mundano es real”, por lo tanto, el soñador cuando avanza en emociones que son perturbadas por ese “sentir”, sentir que permite dar “razón” al sueño en tanto que es real.

El sentido de la vida, puede hacer preguntar al ser pensante ¿el por qué estoy aquí?, pero cuyo motivo de existir aparecerá en el momento que encuentre su “ser” parafraseando a Heidegger, “el “ser ahí” entendiéndolo como ente, y ente que es uno mismo” y si yo mismo siendo ente, puedo existir, dejando la duda del ¿por qué?, que haya respuesta en el propio “ser” que comprende su existencia de manera personal. Un ejemplo es la agonía, donde la absoluta fuerza de voluntad que resta sea reservada a alguien más el “ser ahí con” como Heidegger lo menciona. Y aunque la agonía consuma por completo al ente, se ha formado el vínculo con los demás.

En una violenta contra la inexorable de la muerte inminente, sentí que mi espíritu atravesaba todo el gris circundante, que trascendía ese mundo desesperado, y en algún lugar oí un victorioso «Si» en respuesta a mi pregunta sobre si finalmente la vida tenía sentido. (Frankl, 2019, p. 72)

1.8.1 Eros

La interpretación de la vida, es ambigua inherentemente, pero, ¿en qué me baso para decir qué funciona del tal modo la vida? siendo tan solo un mortal que vive de sus recuerdos de aquellas

experiencias que lo marcaron, y que manifiestan a través de recuerdos en los sueños, como el pasado que aún prevalece. ¿Quizás la falta del Eros?

Octavio Paz (2018) en el Laberinto de la soledad plantea su concepción.

El amor es una tentativa de penetrar en otro ser, pero solo pueden realizarse a condición de que la entrega sea mutua. En todas partes es difícil este abandono de sí mismo; pocos coinciden en la entrega y más pocos aún logran trascender esa etapa posesiva y gozar del amor como lo que realmente es; descubrimiento, una inmersión en las aguas de la realidad y recreación constante. (p. 185)

1.8.2 El individualismo

Es de menester la comprensión de mi propio ser, cuyo manto permanece oculto. Byung Chun Han (2017), en *la sociedad del cansancio*, plantea el Mito de Prometeo, el cual es devorado una y otra vez a perpetuidad por un águila, este a la vez cuasi inherente de sufrimiento. Así visto, la relación de Prometeo y el águila es una relación consigo mismo una relación de auto explotación. El dolor de perder el hígado una y otra vez, que, en sí, se vuelve indoloro, pero que no por eso deja de ser sufrimiento. De esta manera, Prometeo, como sujeto de auto explotación, se vuelve presa de un cansancio infinito, es la figura originaria de la sociedad del cansancio.

Cada vez que el mexicano se confía a un amigo o aún conocido, cada vez que se abre, abdica. Y teme que el desprecio del confidente siga a su entrega. Por eso la confianza deshonra y es tan peligrosa para el que la hace como para el que la escucha; no nos ahogamos en la fuente que nos refleja, como Narciso, sino que la cegamos. Nuestra cólera no se nutre nada más que del temor de ser utilizado por nuestros confidentes. (Paz, 2018, p. 184)

Si el individualista tiene una idealización del progreso propio de la postmodernidad, que podría atribuir por mera arbitrariedad, como sucedió con Fausto de Goethe, no vivirá en plenitud y pasará el resto de su vida buscando la razón, sin primero cuestionarse sus ideales.

Fausto: Solo he atravesado corriendo el mundo. he asido por los cabellos cada deseo; lo que no me satisfacía, lo dejaba, y lo que de mí dejábalo correr. No hice más que anhelar y satisfacer mis afanes, y anhelar de nuevo, y así con pujanza he pasado impetuosamente mi vida, grande y poderosa al principio, más ahora anda ella contino y prudencia. El globo terrestre me es bastante conocido. Hacia el más allá la vista no está cerrada. Insensato es quien dirige allí los ojos pestañeando, quien imagina encontrar su igual más arriba de las nubes. Manténgase firme y mire aquí en torno suyo. (Goethe, 2020, p. 518)

Carl Jung partía de un común denominador de personalidades, una segmentación entre estados.

En el fondo sabía siempre que en mí había dos personalidades. Una era la del hijo de sus padres, que iba a la escuela y era menos inteligente, atento, estudioso, disciplinado y limpio que muchos otros; por el contrario, la otra era adulta, vieja, escéptica, desconfiada, apartada de la sociedad. Ésta tenía a favor a la naturaleza, a la tierra, al sol, a la luna, al tiempo, a la criatura viviente y principalmente también a la noche y los sueños (Carl Jung, 1961, p. 33)

Yo adecué mis dos estados, permanentes en constante cambio, sin una designación absoluta, como la que describe Jung. El estado vigilia me vale para reflexionar y en cuanto, a las discrepancias que pueden entorpecer el entorno que favorece una libre multiplicidad de opiniones. El abolir algo como el estado anímico de la persona, puede contraer consigo, la desventaja “de la agonía, el desencanto hacia la vida, y la pérdida del sentido”, sumergido en la sociedad del siglo XXI.

La vida se me ha aparecido siempre como una planta que vive de su rizoma. Su vida propia no es perceptible, se esconde en el rizoma. Lo que es visible sobre la tierra dura sólo un verano. Luego se marchita. Es un fenómeno efímero. Si se medita el infinito devenir y perecer de la vida y de las culturas se recibe la impresión de la nada absoluta; pero yo no he perdido nunca el sentimiento de algo que vive y permanece bajo el eterno cambio. Lo que se ve es la flor, y ésta perece. El rizoma permanece. (Carl Jung, 1961, p. 12)

1.8.3 La consolidación de la colectividad en el pensamiento

En un momento al atisbar la consagración del porvenir, inunda en temor mientras se yace expectante, lo que es presente es efímero en su tiempo. La única forma de dilatar el tiempo es conservarlo en la memoria como algo de valor, los momentos amenos acompañado de personas, con las que puedes compartir momentos, son esenciales. Sin embargo, la sociedad actual no encaja en ningún lado, son nómadas, en su crisis que nada apacigua. Según Zygmunt Bauman, la sociedad actual del esnobismo que es inherente al consumo, y su analogía: es como ir a un centro comercial lleno de disfraces, llegas eliges alguno, el que más te guste, sin embargo, la satisfacción de conseguirlo tras un largo desempeño laboral, no es lo importante, sino la propia percepción que tienen los demás de ti, al ser un esnobista.

A pesar de los obstáculos que con lleva las relaciones, a través del tiempo surgirá el recuerdo de aquellas vivencias y experiencias. Los relatos conforman de alguna manera la colectividad y esa colectividad es esencial para hallar el sentido de la propia vida

1.8.4 Anécdotas varias

Al hablar de mis anécdotas no quiero que la interpretación tanto de mis vivencias en la vida diurna como la de los sueños sea inequívoca, es momento de dejar abierta la interpretación que el lector pueda tener.

En esta sección describo una serie de anécdotas, que se entrelazan haciendo una yuxtaposición de imágenes que repercuten en mi estado ánimo.

Inicio con un breve contenido de historias mías.

Cuando era pequeño la vida me era indiferente, solo importaba la felicidad que era dada por la acción de cumplir caprichos, ya saben aquellos que de pequeños solemos añorar. —En la infancia las personas me resultaban extrañas en su comportamiento—, incluso me asustaban, pero los que más terror me infundían eran los desconocidos, este miedo a los desconocidos podría decir que permanece aún, pero en un grado menor. Continuando con las anécdotas en este caso en particular con los sueños, creía en la “representación de los desconocidos” como

una especie de demonios, que tomaban la forma de “sombras” enormes que me observaban mientras dormía, quizás esperando el momento para atacar.¹⁷

Por otro lado, el comportamiento que tenía frente a los niños que rondaban mi edad, era de competencia, aquel que tuviese el mejor juguete podía decir la clase de juego en conjunto con los demás niños, y se podía jactar de poseer ese juguete que muchos querían. Esa aura de competencia en mi contemporaneidad aún sigue permaneciendo sobre todo en la cultura de la conectividad, las redes sociales. La inmersión de un estado completamente dependiente del internet, que se dirige en alguna red social, transmuta y altera por completo la actitud y el comportamiento de la persona, siendo perturbado, por las añoranzas materialistas de las que se jactan los demás por poseer, “la cultura de la moda”, como decía Zygmunt Bauman.

El mundo del terror, como el de la producción en serie, es un mundo distinto de cosas útiles. (De ahí la vanidad de la disputa sobre la validez histórica del terror moderno.) Y los útiles nunca son misteriosos o enigmáticos, pues el misterio proviene de la indeterminación del ser o del objeto que lo contiene. (Paz, 2018, p. 214)

La representación en el sueño se da aun actualmente, como el recuerdo manifestado de aquello que sucedió en mi infancia, representado como la persecución del sueño anterior mencionado envuelto en una metáfora del coliseo¹⁸.

Una completa falta de la admiración, es sustituida por el odio, “la calumnia digital” la sociedad del cansancio, propuesta por Byung Chun Han¹⁹

Retomo las anécdotas: cuando crecí me di cuenta de la importancia que radicaba en la amistad, pero no desde lo recíproco, era una suerte de egoísmo por encajar en ciertos círculos sociales, con mayor popularidad.

¹⁷ De esta idea yo reproduje un grabado que puede ser visible en la p.155.

¹⁸ Me refiero al recuerdo que aún prevalece en la p.54.

¹⁹ Byung Chul Han filósofo y ensayista surcoreano.

El miedo que desempeña la soledad en la adolescencia, era sinónimo de extrañeza. La soledad a fondo de donde brota la angustia, empezó el día en que nos despedimos del ámbito materno y caímos en un mundo extraño y hostil. (Paz, 2018, p. 226)

Ahora situado dentro un tópico de adulto joven, más un despertar de conciencia, o un aparente estado de vigilia perturbada por las acciones que acontecen en mi pasado, aparece la “resiliencia” manejar este concepto vuelve más apacible el estado actual, pues he de temer a mi pasado, y ¿por qué temer al pasado? cuando volteó al pretérito, veo el vacío y la frialdad de realizar acciones, con nula empatía, y que se representaba en metáfora al dormir, como “un juego de ajedrez “entre compañeros. Realizaba mis movimientos, en el tablero, y era ahí perceptible el afán egoísta de ganar ¿qué sucedía con el perdedor? nunca lo sabré, la inquietud acompaña mi temor, pues solo disponía de la información de la victoria.

Y cuando creó que puedo redimirme, debo volver a empezar, pues sigo siendo el mismo. “La iluminación dentro de la ceguera temporal”, es el primer peldaño, salir de la niebla, hasta encontrar el final de la cueva es el segundo, y por último seguir la aparente luz tenue, y ver la realidad es el tercero, con eso encuentro la relevancia del mundo que hay detrás de la caverna²⁰ y esa salida a un mundo lleno de personas me hace comprender como el siguiente tema lo explica los *alrededores unifican*.

1.8.5 Los alrededores unifican

Como un arma gemela de la luna, y tus palabras afiladas cavan mi pecho y me despueblan y vacían, uno a uno me arrancas los recuerdos, he olvidado mi nombre, mis amigos gruñen entre los cerdos o se pudren comidos por el sol en un barranco, no hay nada en mí sino una larga herida, una oquedad que ya nadie recorre, presente sin ventanas, pensamiento que vuelve, se repite, se refleja y se pierde en su misma transparencia, conciencia traspasada por un ojo que se mira mirarse hasta anegarse de claridad. Octavio Paz, **Piedra de sol**.

²⁰ Esto alude a la metáfora de la caverna de platón.

Al salir y percibir el entorno que me rodeaba, la vida era plena, el compartir con los demás formaba experiencias. Las personas forman vínculos que son desde luego importantes, incluso para la correcta apreciación de la otredad.

Los lazos estrechos, guían el camino hacia la interioridad que era apacible, en el momento de construir el nuevo camino, se presentaba la proyección detrás de mí, y debía decidir, si volver a la seguridad de la caverna, o mantener con firmeza los pasos hacia la salida, me valí de la voluntad y el deseo de aquella *búsqueda del sentido* que podía percibir inconcreta. Es ahí que dilucido que todo el entorno y mi dirección monótona con lleva una evidente falta de libre albedrío, abarcando la imaginación, y la creatividad en su extensa laguna, y todo se vuelve gris, un gris que abarca la idiosincrasia.

Los alrededores son parte de mi ciudad, son la esencia del lugar al que pertenezco²¹ construyen de forma colectiva y son parte de la historia, que no puede quedar olvidada. El hecho de hablar de pueblos aledaños de mi ciudad, hace que constituya en su totalidad la gente un valor inigualable, no podría describirlo. Las tradiciones culturales más apegadas a las historias que los abuelos relataban, se vuelven reales en los seres que resguardan su cultura libre del pensamiento colonizador impuesto por varios siglos hasta la independencia, y que siguen vigentes en las zonas en su mayoría urbanizadas.

Aquella salida precisa de la monotonía, es la regla idónea para construir una experiencia nueva de vida, y evidenciar lo que expongo ahora: he ahí cuando parto de lo que oprime el inhibirse y que es propio del confort, y enajena la libertad de la vida, que puede estar llena de expresividad en el arte. Y el papel que desarrolla “el alrededor” consolida esa parte, podría decir que uno solo como individualista, vuelve su alrededor opaco, y atenuante, y ese alrededor, “el otro” lo vuelve colorido, y apreciable casi parece salido de una pintura impresionista de Van Gogh, el mero hecho de aceptar que el entorno que me rodea es para mí el sentido de esa búsqueda, otorga un sentido de la vida, pues la otredad será mi daga, podre tomar del tahalí, el mango de la espada y fruncir con la mirada el reparo del destino.

²¹ Hago alusión a San Cristóbal de las casas.

1.8.6 La relación humana y su importancia

Soy hombre: duro poco y es enorme la noche.

Pero miro hacia arriba: las estrellas escriben.

Sin entender comprendo: también soy escritura y

en este mismo instante alguien me deletrea.

Poema la hermandad de Octavio Paz

El ser humano, inherentemente necesita del otro, ¿sin el otro que sucede? Víctor Frankl (2019) en el libro el hombre en búsqueda del sentido, lo menciona, al estar pensando en su mujer mientras caminaba kilómetros entre la nieve. La salvación del hombre consiste en el amor y pasa por el amor. “comprendí que un hombre despojado de todo todavía puede conocer la felicidad- aunque sea solo por un instante- si contempla al ser amado. Incluso en un estado de desolación absoluta”. (p. 69), esa desolación que habla Frankl, puede salvar la vida del ser, en esa voluntad por aferrarse a la propia existencia, al entender la trascendencia del amor.

El amor trasciende la persona física del ser amado y halla sentido más profundo en el ser espiritual, el yo íntimo. A medida que se intensificaba la vida en el interior de algunos reclusos, apreciábamos también la belleza del arte y la naturaleza con una emoción desconocida. (Frankl, 2019, p. 70 y p. 71)

El individualismo, despoja al ser en el sentido de su existencia humana, entendiendo la vida como un antropocentrismo. En la Agonía de eros escrito por Byung Chul Han, tenemos el individualismo contemporáneo, ambivalencias del progreso, pero, al ser inherentemente seres relacionables, hay momentos en que hay atosigamiento de los demás, por lo que la introspección es idónea. Ambos son necesarios, es decir un equilibrio de dos estados.

Por supuesto, había momentos en que era necesario alejarse de la aglomeración. Sabemos que la imposición de la vida comunitaria, en la que continuamente somos observados en

las más triviales acciones del día, produce un deseo irrefrenable de estar solo, al menos unos instantes. (Frankl, 2019, p. 81)

La noción que Octavio Paz tiene sobre la otredad en la poesía me parece rescatable.

El lenguaje poético revela la condición paradójica del hombre, su “otredad” y así lo lleva a realizar lo que es (...) El acto mediante el cual el hombre se funda y revela a sí mismo es la poesía (...) La poesía nos abre la posibilidad de ser que entraña todo nacer; recrea al hombre y lo hace asumir su condición verdadera, que no es la disyuntiva: vida o muerte, sino una totalidad: vida y muerte en un solo instante de incandescencia (p. 163, 164).

En la obra literaria Johann Wolfgang Von Goethe “*Fausto*”, el protagonista del mismo nombre al vender su alma, pierde su esencia como médico y creó vivir en la decadencia por la edad, sin embargo, la plenitud nunca aparece en él predomina más la acción.

La cuestión es ¿cómo podemos entender al otro? creí que no era egoísta, el tener una noción arcaica de que la vida era individualista ¿por qué? la alienación respondería. Se podría alegar que el conservar las creencias y costumbres son el punto de inflexión con la relación humana.

En mi contemporaneidad la sociedad, ha perdido la vida contemplativa la cual hace alusión Byung Chul Han, sin embargo, el arte me lleva a no tener una vida esnobista, como se refería Zygmunt Bauman en su *libro la cultura en el mundo de la modernidad líquida*. Desde el arte es necesario el otro, un término que ya desde el romanticismo podíamos tener esta idealización de las relaciones humanas, pero creó que la veracidad de las relaciones humanas y su importancia se ven siendo cuestionadas por el prejuicio, “una vida de autenticidad, de amor propio y de comprensión a los demás, lleva a entender lo que es la relación radicalmente”. Victor Frankl al estar en el campo de concentración en Auschwitz, entendió el sentido de la vida, el cual va engranado con la relación, el amor, la solidaridad, a el aprecio, el respeto.

Comprendí que en un hombre despojado de todo todavía puede conocer la felicidad — aunque sea solo por un instante — si contempla al ser amado. Incluso en un estado de desolación absoluta, cuando ya no cabe expresarse mediante una dignamente el sufrimiento, en tal situación, el hombre es capaz de realizarse en la contemplación amorosa de la imagen de la persona amada. Por primera vez entendí el significado de las palabras «Los ángeles se abandonan en la eterna contemplación amorosa de la gloria infinita» (Frankl, 2019, p. 69)

Podríamos vivir en efecto, en una especie de casuística, arcaica que pertenece a la modernidad en los tiempos de la modernidad líquida propuesta por Bauman.

No significa esto que la otredad sea una experiencia exclusiva de la Modernidad, ya que es una posibilidad de todo ser humano. Significa, más bien, que, en la Modernidad, dada la crisis de disolución del sujeto y de la realidad, debido a la negación de toda metafísica, se ha acentuado la soledad que, en consecuencia, ha posibilitado la apertura a la otredad y, por tanto, la correspondiente experiencia de la misma. (Aguilar Viquez, 2015, p. 36)

El oxímoron del final, viviendo en el comienzo, “no habrá un inicio sin el final”, ¿se puede salir de lo que está configurado en la vida? ¿salir de un confort, disfrazado de plenitud? Es lo que empieza a atizar mi trayecto, tomé mi bagaje y me lanzó, anclado de incertidumbre hacia *el nuevo comienzo*.

1.9 Nuevo comienzo

En varias ocasiones pienso en una metáfora como idea que me facilite el movimiento de un punto A y al punto B.

La metáfora es probablemente la potencia más fértil que el hombre posee su eficacia llega a tocar los confines de la taumaturgia y parece un trabajo de creación que Dios se dejó olvidado dentro de una de sus criaturas al tiempo de formarla, como el cirujano distraído se deja un instrumento en el vientre del operado. Todas las demás potencias nos mantienen inscritos dentro del real, de lo que ya es. Lo más que podemos hacer es sumar o restar unas cosas de otras. Sólo la metáfora nos facilita la evasión y crea entre las cosas reales arrecifes imaginarios. Florecimientos de islas ingravidas. (Gasset, 2007, p. 25)

Pienso en el viaje, específicamente: en el vagón que simula nuestra vida, en ese viaje persiste la incertidumbre de lo que acontecerá en el mismo, ¿nos cuestionamos como hacer las cosas? o mejor deberíamos cuestionar ¿por qué hacemos las cosas? y esto durante el trayecto, inevitablemente nos llevará a realizar algo nuevo. Como sucede a Montag el protagonista de la novela de Ray Bradbury *Fahrenheit 451* cuando dudaba de su trabajo como bombero, ¿por qué debía de quemar los libros?, ¿era ético? ¿era acaso razonable?

La historia de una persona tiene un comienzo, en cualquier punto del que uno se acuerda, pero ya entonces era muy complicado. Uno no sabe adónde va a parar la vida. Por esto el relato no tiene comienzo, y la meta sólo se puede indicar aproximadamente. (Jung, 1961, p. 11).

Cuantas veces el ser humano, ha vuelto a comenzar aún y cuando sea trivial la acción, el simple hecho de cambiar la hora de despertar, la dieta, las actividades rutinarias en general. Ahora llevado esto y aplicado a un sentido más complejo dentro de la premisa de nuevo, salir de lo monótono, bajo ciertos parámetros. En este caso lo ejemplifico con mi vida, en su relatividad atmosférica, cuando sueño una nueva imagen se representa, sucede todas las veces, crear y hacer con ello que me sirva de experiencia, aun siendo efímera. Frankl autor citado con anterioridad,

fue expuesto ante una nueva visión de la vida, al entrar al campo de concentración en Auschwitz, y al salir nuevamente una sensación similar yacía en su interior.

Iniciarse en el recuerdo pretérito con aquellas experiencias, puede tener un nuevo comienzo, no necesariamente será trascendental, en el sentido de ir hacia delante. Pero puede significar un mayor número de inicios con determinados fines. En este tiempo de la sociedad, que se corresponde con un tiempo indefinido, donde el pensamiento de las personas quedó sumergido en la modernidad, más adelante podemos determinar su postura e ideales, en la postmodernidad, o la modernidad líquida, que plantea Zygmunt Bauman, más allá de occidente, Enrique Dussel, propondría la transmodernidad, que deriva de la postmodernidad, e incluye a América como parte de la historia, a partir de la modernidad, y que inicia con la colonización.

De acuerdo a estos valores, puede existir un pensamiento antropocentrista en el hombre y mujer colonizados, puede existir un alineamiento en la historia propia de una nación.

El mexicano no quiere ser indio, ni español. Tampoco quiere descender de ellos. Los niega. Y no se afirma en tanto que mestizo, sino como abstracción: es un hombre. Se vuelve hijo de la nada. Él empieza en sí mismo. (Paz, 2018, p. 223)

El ejemplo en la retrospectiva de Jung en su viaje y salida de Europa, le aclaran la sesgada visión de su continente.

Europa, nuestro mayor problema, sólo la comprendo si veo, como europeo, que yo no encajo en el mundo. Gracias a mi trato con muchos americanos y a mis viajes hacia América y a través de ella se debe mucho de mi comprensión y crítica de la naturaleza de europeo, y me parece que no hay nada más provechoso para un europeo que contemplar a Europa desde lo alto de un rascacielos. (1961, p. 148)

Aun hoy impera en la realidad socio cultural en México lo planteado por Paz (2018) “en el siglo XXI será el siglo de nuevos lazos con otra tradición, si más lejana, no menos universal que la que nos ofreció la iglesia católica: la del racionalismo europeo”. (p. 266)

¿Reside el problema en como contar la historia? ¿qué sucede con el desarrollo de la SEP en el sistema de gobierno actual? la cultura y su relación con los poderes hegemónicos de más de 70

años del Pri, hasta el año 2000 con llegada de Vicente Fox. “Durante más de cien años hemos sufrido regímenes de fuerza, al servicio de las oligarquías feudales, pero que utilizan el lenguaje de la libertad. Esta situación se ha prolongado hasta nuestros días” (Paz, 2018, p. 273), esto apropiado de la independencia, la ideología liberal y democrática, lejos de expresar nuestra situación histórica concreta, la ocultaba.

La historia, tiene las bases para iniciar un nuevo sistema educativo, reformar todo, como un nuevo comienzo y es de temer, como la historia entera de nuestros pueblos, es un hecho ambiguo y difícil interpretación porque, una vez más, las ideas enmascaran a la realidad en lugar de desnudarla o expresarla. (Paz, 2018, p. 271).

Esto llevado al inicio de mi propio ser, cuyo comienzo estaba determinado detrás de las experiencias, y por las experiencias me refiero al compartir, y relacionarme con los demás. Esta noción de la otredad es importante, y enfatizarse en ello. ¿Qué entiendo por otredad? primero está el amor propio, el entendimiento y comprensión. Octavio Paz *en piedra y sol*, refleja en su sentir la otredad.

Soy hombre: duro poco y es enorme la noche.

Pero miro hacia arriba: las estrellas escriben.

Sin entender comprendo: también soy escritura

y en este mismo instante alguien me deletrea

En una entrevista de Carlos Castillo Peraza a Octavio Paz en el fuego de cada día (1989), decía que ese “alguien me deletrea” era la experiencia de la otredad.

En el ensayo realizado por Sheila Gómez Pastor (1957), la otredad, y la percepción del “yo” no es medible no es referenciado hacia aquello que constituye la esencia del todo.

Esta noción, en particular la de la otra voz, que está en nosotros mismos y que no es el yo, aunque se perciba por el yo, viene a reflejar un tiempo intemporal (curioso), que

escapa a todo tiempo y que, al mismo tiempo, está en todo tiempo. Refleja, en suma, un dato esencial del ser humano: esa otra voz forma parte de nuestro ser como luz, como voz que nos interpela y nos llama. Y al mismo tiempo es intemporal, esa voz está ahora en mí (presente), pero ya estuvo en otros (pasado) y estará en quienes existan después de mí (futuro), ha estado en todo tiempo, en aquel tiempo que no se refiere a un tiempo específico sino a un tiempo que siempre ocurre (*in illo tempore*). (p. 36)

Sin embargo, la necesidad confunde al que quiere despojar de la miseria al otro, como si tuviera el “síndrome del caballero blanco”, estos pozos en el que caen inconscientemente” en idealización del otro” la ceguera que confunde el amor de la sociedad contemporánea en su letargo esperando despertar.

Hay dos vertientes que conllevan el entendimiento del amor, una es la “soledad”, pienso en esa soledad como el “vivirla y experimentarla” para poder apreciar que es antítesis de lo colectivo y la colectividad implica una relación con otros, y esa otredad forma vínculos, vínculos que llevan a la cercanía y al amor. Recordando *100 años de soledad* de García Márquez, ese mundo que Úrsula y José Arcadio, con toda la rama genealógica que desprenden en esos contados más de 100 años no vivían en completa soledad pues aún y con el pequeño pueblo de Macondo y la gran vivienda que llegaron a tener en el mejor de sus momentos podían acompañarse. Quizás la muerte es la reincidencia entre la llegada fría y oscura de la vida y la despedida en la misma condición. La segunda vertiente es la responsabilidad, responsabilidad que conlleva querer al otro y a uno mismo. “El mexicano según se ha visto en las descripciones anteriores, no trasciende su soledad. Al contrario, se encierra en ella. Habitamos nuestras soledades como Filoctetes su isla. no esperando, sino temiendo volver al mundo” (Paz, 1989, p. 209).

Incluso la trascendencia del amor que se halla en el interior, como menciona Víctor Frankl (2019) “El amor trasciende la persona física del ser amado y halla sentido más profundo en el ser espiritual, el yo íntimo”. (p. 70)

Se trata aquí de lo supremo y lo ínfimo, de lo más lejano y de lo más profundo, y nunca puede decirse uno sin lo otro. No existe lenguaje adecuado a esta paradoja. Lo que

siempre se puede decir es que no hay palabra que exprese el todo. Si se habla de aspectos parciales. Se dice demasiado o poco, puesto que sólo el todo es lo correcto. El amor «lo comporta todo» y «lo permite todo» El amor es su luz y sus tinieblas, cuyo fin no diviso. «El amor nunca cesa». (Jung, 1961, p. 207)

Lo visto en este breve subcapítulo denominado *nuevo comienzo*, muestra la forma “en mi caso” de romper con el paradigma del individualismo, a través de la otredad hallarse en el eros, primero en uno mismo y posteriormente en el otro. Pero en la etapa del desarrollo de este “nuevo comienzo” en un determinado momento me pregunto ¿cómo rompo el paradigma de la creación individual? y es en una epifanía surgida en una noche de somnolencia, que me doy cuenta de lo que vendrá a constituir la parte medular del proyecto: la investigación de campo, me reúno con amistades cercanas y realizó una especie de “arquetipo de recopilación información”, mi resultado final será en encuestas, aventurándome a un acercamiento en la idiosincrasia de las personas, en mi ciudad.

1.10 Que hay detrás de las experiencias

Una vez recapitulamos todo lo acontecido durante la investigación de este proyecto, puedo decir que me valgo de toda la información que hay para decir que los sueños y sus significados al igual que la interpretación de los mismos, varía dependiendo el contexto sociocultural en el que se encuentran.

Cuando yo realice una serie de encuestas a diversas personas²², no esperaba el resultado que posteriormente comentaré. Pero, puedo decir que detrás del trato y cercanía con las personas encuestadas, había una serie de distinciones entre grupos. Los cuales clasifique como interesados y desinteresados, que a su vez podía segmentar por edades, donde el común denominador era entre 18 y 30 años que despertaban curiosidad y demostraban fascinación al tema expuesto. Mientras aquellos que rondaban los 31 hasta los 60, les resultaba fútil.

Por lo tanto, la diversidad no resultaba como una simple segmentación, como decir: esta persona tiene 51 años y no veo factible consultar su opinión acerca del tema de los sueños. Con los datos obtenidos puedo deducir que “es más complejo que un simple prejuicio” había ocasiones que adultos mayores, mostraban un asombro por el tema, y con mucha amabilidad y admiración me ayudaban con la encuesta. Podría sacar la conjetura que aquello, no era más que una muestra de solidaridad y empatía por el estudiante que necesita llenar encuestas. Pero el hecho de compartir experiencias como algo personal como son los sueños, es más que suficiente y me genera mayor ímpetu de continuar con el tema. Una vez realizado la investigación de campo, hallo la forma de incorporar el trabajo y la opinión de los involucrados en este proyecto,²³ concluyo que es variable la concepción de un tema como el sueño, en cada uno, y es la subjetividad que me ayuda a tener una percepción más amplia del tema y el significado que puede tener en mi ciudad.

²² Encuesta que se llevó a cabo en marzo del año 2021 y que participaron alrededor de 50 personas.

²³ Hago referencia a la creación de un sueño colectivo, que puede ser consultado en la p.132

1.11 La determinación finaliza la búsqueda

Cuando salgo de mi confort, la sensación inhóspita, en mi ser recorre toda mi sangre, y una vez que me establezco en un lugar, se vuelve mi nueva zona de confort. Creí en la indiferencia de la gente ante un tema como los sueños, creía en mi concepción, pero una vez más, romper esa zona segura, que es el confort, salir y conocer nuevas personas cuyos caminos había se habían enlazado con el mío, de forma esporádica yo contemplaba y veía la problemática. (Crear el sueño como unívoco, al hacer mi interpretación y creación de obra artística) volvía al problema planteado en capítulos anteriores, ya que solo tenía una interpretación como válida.

Es ahí que cuando la investigación realizada hasta ahora, me ayuda a crear el concepto “sueño colectivo”²⁴. ¿A que me refiero con esto? en el arte conceptual en algunas instalaciones, puede intervenir el público, pero aquella intervención se da esporádicamente, y con la espontaneidad que yo quiero tomar. Imaginarlo como la creación de obra en su totalidad, que se basa en unir a las personas y al final con mi propio estilo resolver la idea en obra gráfica. ¿Las personas que desconocen del tema (la gráfica), no pueden acercarse y manifestar lo que sienten o son dentro de una obra? esto justifica el final de lo que he venido buscando desde el primer párrafo de este capítulo aquella determinación de buscar lo que es inesperado.

²⁴ Las encuestas finalizan en un collage, donde puedo remitirme al “cadáver exquisito”, (método inventado por los surrealistas en la poesía y después llevado a la poesía), para hacer una representación del sueño colectivo, a través de la gráfica tradicional mostrando los sueños de varios autores en conjunto.

Capítulo II El arte del grabado

En este II capítulo, se analizará el arte dentro de la concepción estética y la idea de la belleza desde Kant, hasta Dussel. Haciendo un repaso general en la historia del grabado desde su origen en Oriente, y los artistas que emplearon el uso de la técnica en Occidente, América y finalmente su recorrido en México y Chiapas. Posteriormente realizare un repaso por una vanguardia perteneciente al siglo XX, el surrealismo y el método de creación desde el automatismo psíquico y el cadáver exquisito.

2.1.1 El arte y el grabado

El arte en el grabado, o quizás ¿el grabado en el arte?, una disyuntiva. En la primera el arte deslumbra a sus contempladores y sumerge en una reflexión que puede derivar en emociones y sentimientos. El segundo es más historicidad y anclaje que corresponde a una aportación: a una de las ramas del arte. Uno detrás del otro, o ambos en el mismo filamento, el arte es llevado a la complejidad por la subjetividad del interprete.

Según Zigmunt Bauman (2014)

Cada forma in-forma que es solo eso: una forma, una construcción, un artificio. Es en este develar el caos cuando el arte “cuestiona todos los significados establecidos, también el sentido de la vida y todas las verdades tenidas por irrefutables. (p. 14).

2.1.2 El arte y la estética

Históricamente el arte dentro de la estética es concebido como belleza.

La estética de XVIII incorpora conceptos como lo bello, lo sublime y lo grandioso en la literatura, y en la plástica la pasión, la percepción y la expresión. La percepción como vía de conocimiento, el sentimiento como categoría estética, la expresión como dimensión estética inferior y el objeto artístico en la consideración de sí mismo. (Lobato, 2018, p. 21)

Dussel en el siglo XXI, plantea la estética de la liberación, y para ello se debe entender primero que es la estética. Hay muchos autores que hablan de ello, Adorno, Walter Benjamín, Hegel, Kant²⁵. Transcribo y retomo lo dicho por Dussel.

²⁵ Theodor Wiesengrund Adorno, Filósofo, sociólogo y musicólogo alemán. Filósofo y crítico alemán. Hijo de un anticuario israelita, estudió en el Friedrich Wilhelm Gymnasium berlinés y luego en una escuela particular de Turingia.

Walter Benjamín, es uno de los pensadores alemanes más importantes e influyentes del pasado siglo. Hijo de una asentada familia judía, pronto se vincularía a las corrientes de pensamiento de tradición marxista, siendo considerado una de las figuras destacadas de la Escuela de Frankfurt, junto con Adorno y con Horkheimer.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Filósofo alemán, estudió primero en el instituto de su ciudad natal, y entre 1788 y 1793 siguió estudios de teología en Tubinga, donde fue compañero del poeta Hölderlin y del filósofo Schelling.

La estética surge entre los vivientes, especialmente el ser humano, que descubre la realidad misma, como bella. La realidad es lo que posibilita la vida, es la vida misma bella. Aunado a esto, pone el ejemplo de la atracción de una mujer hacia un hombre, y viceversa, preguntas a alguien que te atrae de esa persona, una de sus probables respuestas dentro de la ambigüedad, que se puede generar, -es su belleza, a lo que Dussel dice: la belleza es lo real, “la realidad es a su vez bella, en tanto que el sujeto, gusta de aquello que afirma su vida”. Por lo que la afirmación de la realidad de todo aquello, que permanezca fuera de mí, revaloriza mi existencia, y se vuelve real. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque se puede caer en la cosificación, y ahí se corrompe la propia percepción de la realidad y del amor. Conferencia de Dussel 2020

2.1.3 El propósito de la obra de arte y la belleza

La belleza en la obra de arte:

Como en otros casos, la belleza no está en la cualidad de los cuadros sino en la (cuantitativamente medida) magnitud del acontecimiento. En la sociedad líquido-moderna, la belleza corre la misma suerte que todos los ideales que motivan la desazón y la rebeldía de los seres humanos. (Bauman, 2014, p. 93)

Y añado que Kant ha señalado en su *Crítica del juicio*, “que es imposible crear reglas que determinen de manera efectiva lo que es bello: “el sentimiento del sujeto es el único fundamento de determinación de la belleza”.²⁶ Sin embargo, Kant alude a una intuición que es subjetiva y que, a su vez, dejaría al arte como una definición intuitiva del propio sujeto. En la filosofía moderna se ha considerado a Kant arcaico, y su opinión acerca del arte como obsoleta, sin embargo, las bases están ahí no podemos dejar de leer a Kant y hacer diatriba de sus comentarios hacia el arte.

Y el propósito de la obra de arte según Deleuze (2018)

Immanuel Kant, Filósofo alemán. Hijo de un modesto guarnicionero, fue educado en el pietismo. En 1740 ingresó en la Universidad de Königsberg como estudiante de teología y fue alumno de Martin Knutzen, quien lo introdujo en la filosofía racionalista de Leibniz y Christian Wolff.

²⁶ Kant, Immanuel, *Crítica del juicio* T II, p221. Texto digitalizado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En <http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080042613/1080042613>, PDF) Consulta: octubre de 2014.

La obra de arte no es un instrumento de comunicación. La obra de arte no tiene nada que ver con la comunicación. [...] tiene que ver algo con la información y con la comunicación en su calidad de acto de resistencia. ¿Cuál es la misteriosa relación entre una obra de arte y un acto de resistencia, cuando los hombres que resisten no tienen ni el tiempo ni a veces la cultura necesaria para tener la menor relación con el arte? No lo sé. [...] Todo acto de resistencia no es una obra de arte aun cuando, en cierto modo, lo sea. Toda obra de arte no es un acto de resistencia y, no obstante, lo es en cierta forma. (p. 283)

Añade Ortega y Gasset (2007), todas pasiones que identifiquen al espectador añadirán esa atención y el vulgo al entender lo que ve podrá añadirle ese objeto en el arte.

Pero, en definitiva, el objeto de que en el arte se ocupa, lo sirve de término a su atención, y con ella a las demás potencias, es el mismo que en la existencia cotidiana: figuras y pasiones humanas. Y llamará arte al conjunto de medios por los cuales le es proporcionado ese contacto con cosas humanas interesantes. (p. 12)

El ejemplo de unas personas que se dirigen a los (museos, galerías, exposiciones). Y atisban la obra, existen varios factores que pueden alterar su interpretación, —Cuando se encierra en dicotomías de lo bello y feo al arte, se vuelve limitada su concepción y no hay espacio a la reflexión—.

Y me hace evocar: un sistema de cárcel panóptica, de arte encerrado.

Este espacio cerrado, recortado, vigilado, en todos sus puntos, en el que los individuos están insertos en un lugar fijo, en el que los menores movimientos se hallan controlados, en el que todos los acontecimientos están registrados, en el que un trabajo ininterrumpido de escritura une el centro y la periferia, en el que el poder se ejerce por entero, de acuerdo con una figura jerárquica continua, en el que cada individuo está constantemente localizado, examinado y distribuido entre los vivos, los enfermos y los

muestrados —todo esto constituye un modelo compacto del dispositivo disciplinario. (Foucault, 2003, p. 182).

2.1.4 El arte desde sus orígenes

Pero ¿dónde quedaría la apreciación y la provocación?, por encima de los tecnicismos, y virtuosismo.

El psicólogo Otto Rank atribuía el origen y persistencia del arte al deseo individual de inmortalidad del artista. El impulso creativo del artista nace de su afán por immortalizarse a sí mismo [...] es una apuesta por convertir lo efímero de la vida en una inmortalidad personal (Bauman, 2014, p. 15).

El arte te hace evocar, te envuelve en nostalgia, te aprieta interiormente, dejas de inhibirte y exhumas.

Saber mirar una imagen sería, en cierto modo, ser capaz de distinguir *ahí donde la imagen arde*, *Ahí donde su eventual belleza reserva un lugar a un “signo secreto”*, a una crisis no apaciguada, a un síntoma. Ahí donde la ceniza no se ha enfriado. (Huberman, 2019, p. 26).

Incluso la representación de la imagen con una mariposa.

Los solemnes jurarían que no tienen tiempo viéndolos volar. Pero en la medida en que la mariposa no hace más que volar, esto atañe más al accidente que a la sustancia, Hay quien cree que lo que no dura es menos verdadero que lo que dura, o es duro. Que vulnerables son las mariposas, cuán poco duran. (Huberman, 2019, p. 12)

En la época de las cavernas, por ejemplo: “la pintura rupestre” significó algo para las civilizaciones: la expresión y su representación de lo vivido de la fauna, lo cotidiano, los sueños, un lenguaje, los deseos, y esa necesidad interior y subjetiva, lo vuelve real al quedar grabado en las rocas, evidentemente los pigmentos no existían, eran suplantados por colorantes naturales.

“El arte rupestre representa la inmovilización de ese universo en las paredes de cuevas, abrigos y afloramientos rocosos”. El ejemplo en las cuevas de cueva de Lascaux en Francia.

Fig. 3. “Cueva de Lascaux, Francia, fotografía de año 2012 de Getty images, pintura durante el magdalenense data de hace 18,000 años”.

Imponentes figuras de animales revisten las paredes de la llamada sala de los Toros de Lascaux. Caballos, diversos bóvidos (entre ellos uno ya extinguido, el uro), ciervos e incluso un oso se alinean y encabalgan en una franja de veinte metros de longitud. (Curtis, 2012)

Posteriormente las representaciones del pasado, o lo que vivían aquellas tribus o pueblos nativos, la figura humana, como La Venus de Willendorf.

Fig.4. “*Venus de Willendorf*”, 30,000 a. C

Lo que veían, alrededor de su entorno, las representaciones de algunas especies de animales entre ellos los bovinos y caballos, e incluso los extintos, como el mamut, etc. Para ellos tenía un sentido, era su primer acercamiento al arte, sin embargo, el arte ha existido desde antes, sin la mano del ser humano. (Y esto hablando del arte rupestre paleolítico). No hay una adjudicación que atribuya su existencia: por el hombre, es la simple soberbia que impero en siglos posteriores, para designarle una definición, en occidente se atribuían la creación de la pintura, del grabado, de la tinta, sin embargo, era usado por asía desde hacía ya varios siglos.

El artista y el historiador tendrían así una responsabilidad común, que es la de volver visible la tragedia en la cultura (para no separarla de su historia), pero también hacer visible la cultura en la tragedia (para no separarla de su memoria). (Huberman, 2019, p. 26)

La sociedad precolombina tenía historia, tradiciones, cultura, valores.

Cuando se reflexiona en lo que era nuestro país a la llegada de Cortes, sorprende la pluralidad de las ciudades y culturas, que contrasta con la relativa homogeneidad de sus rasgos más característicos. La diversidad de los núcleos indígenas, y las rivalidades que los desgarraban, indica que Mesoamérica estaba constituida por un conjunto de pueblos, naciones y culturas autónomas, con tradiciones propias, exactamente como el Mediterráneo, y otras áreas culturales. (Paz, 2018, p. 237)

Y en sus defectos dicho por los detractores, los sacrificios, y la apropiación de diversas culturas anteriores a la azteca, impuesta sobre las demás culturas realizados por los mexicas, “El rasgo más acusado de la religión azteca en el momento de la Conquista es la incesante especulación lógica que refundía, sistematizaba y unificaba creencias dispersas, propias y ajenas”. (Paz, 2018, p. 240)

Desde el punto de vista muy general se ha descrito a Mesoamérica como un área uniforme, determinado por la presencia constante de ciertos elementos comunes a todas las culturas: agricultura del maíz, calendario ritual, juego de pelota, sacrificios humanos, mitos solares y de la vegetación semejantes, etc. (Paz, 2018, p. 239).

Sin embargo, tenían un contexto, el ¿por qué de esos sacrificios?, era rito cíclico como menciona Paz (2018)

Se corre el riesgo de no comprender el sentido que tenían esos signos y profecías para los indios si se olvida su concepción cíclica del tiempo. De ahí la necesidad de los ritos y sacrificios destinados a revigorizar el año o el siglo. (p. 241).

Había un por qué, estaban arraigados sus ideales: la fe, pero no por ello dieron razón a la llegada de los españoles, sin embargo, eso fue objeto de suerte y presagio por sus premociones.

La gran traición con que comienza la historia de México no es la de los dioses. Ningún otro pueblo se ha sentido tan totalmente desamparado como se sintió la nación azteca ante los avisos, profecías y signos que anunciaron su caída. (Paz, 2018, p. 241).

Volviendo a la comprensión del arte, que manifiesta lo real, en el sentido de “aquello que funda la posibilidad de la vida” como decía Dussel, o desde el caos.

Ahora el caos ya no esté tapado. Y el arte lo mantiene visible. El arte es como una ventana sobre el caos: lo muestra al mismo tiempo que trata de enmarcar su deforme fluir. El arte se diferencia de la religión en que no niega la realidad del caos ni pretende enmarcar su presencia. El gran arte logra que, tras cada una de las formas que hace aparecer, veamos ilimitado el caos del ser. (Bauman, 2014, p. 14)

Pero es inefable en cuanto al sentimiento y emociones que provoca. “La Revolución Mexicana, al descubrir las artes populares, dio origen a la pintura moderna; al descubrir el lenguaje de los mexicanos creó la nueva poesía”. (Paz, 2018, p. 178). Esto en contexto del siglo XX.

O bien una referencia sobre ¿qué es el arte? y su concepción a raíz de una situación trágica como la de Frankl en Auschwitz.

2.1.5 El grabado y su origen

Una vez que se ha explicado a manera de síntesis el arte al lector, podrá tener una familiarización con la palabra denominada “arte”. Es momento de continuar con una de sus ramas, una de las técnicas más antiguas de las artes: el grabado, técnica tradicional de impresión, “el nombre lo dice. Grabar. Intentar, marcar, imprimir, registrar, fijar. Pero también herir, rasgar, estirar y corrugar. Y también afectar, dejar huella, signar la conciencia y la memoria. Y también retratar. Y también imprimir. Y también ornamentar” (Fuentes, 2003, p. 301). Cuyos orígenes preceden a china, y que posteriormente llegan a Europa. La conquista trajo consigo, esta técnica tan fascinante, que aportó indudablemente a ser imagen de acontecimientos importantes en la historia de México especialmente las xilografías y litografías, como un acto de resistencia y volviendo también un acto de protesta, mostrando los periodos de la revolución.

La técnica del grabado tiene su origen en China, a raíz de la invención del papel, en el año 105. Por su parte, en Europa, los primeros grabadores que se conocieron datan del siglo XIII; la mayoría eran orfebres y plateros, o dibujantes expertos que realizaban grabados sobre metal. Sin embargo, es hasta el siglo XV, con la llegada de las técnicas de

fabricación del papel, que el grabado en relieve —o xilografía— adquiere mayor importancia. (Cuevas, s.f.)

En Europa, hay varios nombres de grabadores muy grandes e importantes en la historia del arte, pertenecientes a una escuela proveniente del tenebrismo y claro oscuro de Caravaggio, posterior al virtuosismo del barroco holandés con Rembrandt y como uno de los más grandes y reconocidos maestros del grabado, le antecede Durero, que resaltaba ante todo por el detalle en cada una de sus escenas.

Se distingue por crear imágenes completamente innovadoras tanto desde un punto de vista artístico como técnico. En las imágenes producidas por Durero, se destaca la notable capacidad que tenía con el buril y la gubia; así como el entramado reticular perfectamente geométrico empleado para sus composiciones. (Cuevas, s.f.).

Posterior a Durero, comienzan una serie de autores que siguen la tradición del manejo de contraste entre luces y sombras en los trazos de Rembrandt, solo con el buril y la placa de metal. El ejemplo como menciona Carlos Fuentes en el grabado de Fausto.

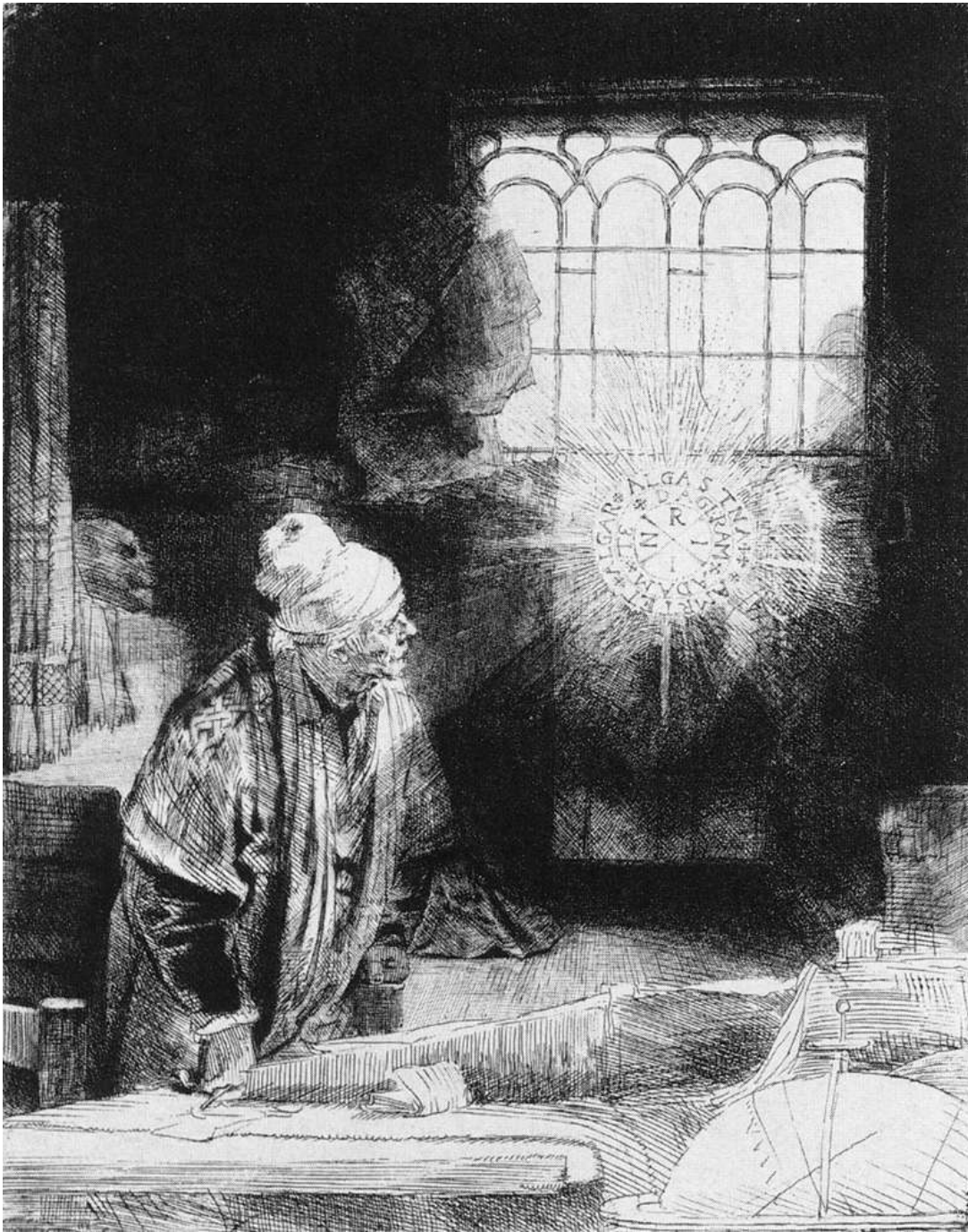

Fig.5. *"Fausto"* de Rembrandt Van Rijn,
grabado en agua fuerte y punta seca.

1652.

Carlos Fuentes menciona esto: “el grabado de Fausto es excepcional porque Rembrandt demuestra que con buril y metal se puede obtener una obra en la que la luz priva sobre el contorno – como en los grandes óleos del maestro Leiden.” (2003, p. 302)

Por otro lado, en el Siglo XVIII Goya, imponente hace que el grabado retome fuerza.

Goya emplea al grabado para trazar el límite precario entre nuestro salvaje origen y nuestro pretensioso perfil civilizado. El asno es docto y doctor. Las monas son damas de alcurnia. La belleza se mira en el espejo de las serpientes. El caballero se ve en el azogue del sapo. Y las genealogías enteras del hombre se remontan a la bestialidad en mascarada. (Fuentes, 2003, p. 203)

De la obra de goya, me atrevería a decir que casi todos hemos visto algún grabado suyo, y no hablar por supuesto del sueño de la razón produce monstros²⁷ perteneciente a “los caprichos” los grabados con frases, en agua tinta y agua fuerte, que Goya incluía en cada una de sus obras. “Pues goya abunda en referencias literarias en sus Caprichos. Le da título a cada grabado”. (Fuentes, 2003, p. 203)

²⁷ Este grabado puede ser visto en la p. 17 fig.1.

Fig.6. "Mucho hay que chupar" Francisco de Goya.

Grabado en Agua fuerte y agua tinta.

1797-1799.

Posterior a Goya destacó a Gustave Doré, con sus impresionantes aguafuertes y agua tintas, donde ilustra algunos pasajes bíblicos, *La divina comedia*, *El quijote*, *Genesis*, son un ejemplo de ello.

Fig.2. *“La pesadilla”* Heinrich Füssli.

Oleó sobre lienzo.

1781.

2.1.6 ¿Qué sucedía en México con el grabado en el siglo XX?

Gracias al grabado, los años venideros para una sociedad moderna en transición como la mexicana, sé dio el momento de contemplar las ilustraciones de calaveras de Manual manilla (1830-1895), en los periódicos del siglo XIX, e incluso sería referente para un José Guadalupe posada.

Ciertamente, el carácter dramático y contrastante del grabado se presta maravillosamente para dar noticias de riñas de cantina, asesinatos, suicidios y, eventualmente, de revoluciones armadas. Pero, esta, la revolución en Posada aparece como una calavera bigotona y sombreroada, haciendo contrapunto a la calavera catrina, la mujer de abolengo con ropas elegantes y sombreros de plumas. (Fuentes, 2003, p. 304, 305)

CALAVERA

LA PENITENCIARIA

Primera parte.

Ahí los van las calaveras
Del frente y de atrás
Y en aquél otro costado

Les voy á contar lectores
En mis versos mal forjados.
Las penas, y los dolores
De seros desventurados
Que en un presidio humillados,
Bajo yugos y rigores,
Se mueren desamparados
En una celda sombría...
Todos seros desgraciados
Que lloran desesperados
En la Penitenciaría!
Aquí se peló el "Chamaco"
Que se llamaba Darío;
Aquí tuvo fin el brío
De ese empedernido cacío
Que entre la gente de trazo,
Era terrible pastero,
Tan filistino y obscuro,
Que ni moros su calavera.
A Guilloido Martínez
Lo siguió Simón Romero
Otro infeliz compañero,
Que de viejo se murió
Y solamente dejó
En su inventario de cosas

José Víctorio García
Fue el último siempre, y gloria
Hamasado cierto día
En su celda sombría
Ya muerto de indigestión.
Ahora sí ya me despierto
Ofreciéndome á su pie,
Siendo el último Avilés,
De estas pobres calaveras
Que depositó á la vez
Al Jefe Rojas, el Juez
De sus filiales quimeras.

Mientras que yo oigo la voz
De esa inmensa calavera
Que grita y se desespera
Con un sufrimiento ajeno
Pero es castigo de Dios
Por no procurar cobardía
Ya concierne más tarde
Quién fué el tío Quirós!

Pareció fué un canicero
Que también heredó la muerte
Fobencito compañero
No volvíamos á verte!
Faltó te en el primero
Y al tercero tu adios postero
Dignito quiera ese cielo
Cambiar de estados la suerte!
Manuel Mejía, "El Charcarero"
Coytranco "Mala-bora"
También en su tumba lleva
Con Hilario "El Billetero"
José Castillo, el del crimen
En el llano "Polvorilla"
Sentó volverse pollilla
Su esquelito nauseabundo
Que vino solo á este mundo
A dar muerte y despojar
A un infeliz rebozo
Que regresaba á su hogar
Dónde tenía que guardar
Su mercadería y dinero.
También Refugio Navarro
Y "La hermana Tatata"
Duerme en la tumba fría
Con su esquelito de barro.
También á Gabriel Velázquez
Se le acabaron los gustos
Pues murió con Santos Bustos
Ya no hay sarna que rasque.

Mientras en su tumba sueña
Con la salvación de su alma
El pobre Constancio Peña
Quien sin tener paz ni calma,
Demonte y desesperado
En este triste presidio
Su padecer desgraciado
Terminó con el suicidio.
El charo Emilio Romero,
Fue uno de esos perdularios
Que se entregó con contento
A placeres solitarios
Que fueron motivos ciertos
De su prematura muerte
Al ver sus desgracias yertos
Lamenta su triste suerte.
Lo siguió el "Boto Garduña"
Hombre de malos instintos,
Que por crímenes distintos
Siempre en la cárcel vivió,
Hasta que al fin sucumbió
En una celda sombría,
Por no escuchar los consejos
Que tierra madre le dió.
Que ya se fué á la chicharra
Pues ya llegó el Sr. Peche
Que regresa de Campeche
Después de larga jornada.

José Hambrón también
Aquí dejó la mollera
Si fué el terror en Belén
Esa horrible calavera
Ya entre el olvido se pierde
Pues quien recordar quisiera
De aquél maldito "Indio Verde"
Pobrecito "Encuerra-muertos"
Tú también fuiste á la fosa
Sin una oración piadosa
Para tus despojos yertos...
Que vi caer en el suelo
Después de la hora del baño
Dios te perdona en el cielo
Si consistió algún dafol

Segunda parte

Pido atención un momento
Suplicándoles de veras
Miren estas calaveras
Que yo fué en mi tormento
Sacadas de mis quimeras
Que van volando en el viento
Y exhalando en su agonía
El hondo pesar que siento

En la Penitenciaría
Dónde no hay luz ni fulgores
Con que engañar quisiera
Estas pobres calaveras
De todos los celadores.
José Né y Alvarado
Son otros dos borrachitos
Y también pelan á gritos
Un vaso de "Colorado"
O un popotito de amargo
Para el mal del corazón
Pero ¡ay! que tamaño encargo
Llevar no puedo al panteón.
Mercede el Sr. Beltrán
Aparte su calavera
Porque vergüenza me diera
No hacer algo al Capitán.
Que si un disgusto tuvimos
No hay que guardar el estómago
Y esperar que como antes
Me diga: yo te perdono!
Y Ocampo ese muchachito
Que aquí le salió el bigote
Ya se volvió un Don Quijote
Entre gaitas y porteras:
¡Pobrecito mongote!
Se las puse en la cabeza!
Gómez y el Sr. del Prado
Con López y el Colano
Por saber ya arrepentidos
Turberos la suerte misma
En un día tan desgraciado.

Aquí murió Ramón Rojas
Y mientras yo un sacumbia
Vendré á llorar mis congojas
Ante la cruz de su tumba
Para mis horas sin calma
Que Dios lo tenga en el cielo
Querido hermano del alma.
Benítez y Ballesteros
Duerme en paz en sus fosos
Por andar de paradederos
Con sus malitas piñoneras.
Y ese fot, hijo tu lo sabes
El ilustre vaquero
Ese corazón sincero,
Que no vale lo que vales
Pero tarde que temprano
Todo here que pagar
En tanto vive en tu lugar
Siempre alegre, siempre ufano
Barrientes y Rocha juntos
Cayeron en la balumba

Y ya los dos en su tumba
Se encuentran entre los muertos.
Acosta y Sabino Skoching
Con Durantes y Gumán
Rodando al sepulcro via
Pues nunca se escaparán
De volverse calaveras
Y no de faras; de veras
¿Quién le dice? Chin-Chun Chan
Y sendísimo del "Valtío"
Que por hoy encontrarán
En los antros del delito.
Sigue Salvador Revueltas
Con Cárdenas escribiente,
Que se murió de repente
En una de tantas vueltas
Por la Sala del consejo.
A Arroyo me lo han pintado
Varios pobres compañeros
Que es un corazón pesado
Pues se rió del desgraciado
Y con castigos raxtreos
Les va aumentando sus penas
¡Oh! corazones de hienas
No veáis al descarriado.
Desde esa celda sombría
Dónde os sufrís de veras
Les escribo mis lecturas
Estas pobres calaveras V. Loozanos.

Imprenta de Antonio Vanegas Arroyo—2a. Calle de Santa Teresa, Número 42—México D.F. 1910

Fig.8. "Calavera la penitenciaría" Manuel Manilla.
Xilografía, ilustración que aparece en la famosa imprenta:
Vanegas Arroyo, 1910.

Sobre la tradicional representación y símbolo nacional de la muerte: la “catrina” creación atribuida a José Guadalupe Posada.

El grabado de Posada es una metáfora de la muerte. Pero de una muerte rauda, dinámica, a caballo... y en bicicleta. Posada da presencia a todos los artefactos de la modernidad decimonónica ferrocarriles, electricidad, y sobre todo a la bicicleta, que hacia 1890 se convirtió en la gran moda de la ciudad de México. Pero en posada, la carrera del “Progreso” no corre hacia adelante, sino hacia atrás. O corre hacia adelante sólo en la medida en que se encamina la muerte. Perro corre hacia atrás en el sentido de que recobra una tradición. (Fuentes, 2003, p. 306).

Pese a las limitaciones técnicas de la xilografía y litografía y el tiempo tomaba realizar un grabado de este estilo, posada hallaría la forma de transmutar su conocimiento en una técnica diferente conocida como agua fuerte, configurando la idea de la representación de las imágenes en una misma técnica y agilizando su producción.

Pero fue en 1895 que José Guadalupe Posada hizo del grabado en zinc un arte, ya que el medio se prestaba a una mayor rapidez de ejecución. Posadas fue quien en la época configuró toda una estética en todo el país. Fue la Revolución Mexicana donde se impuso un estilo diferente, así como un nuevo contenido ideológico. Esta nueva visión artística se caracterizó por una militancia activa y la formación de una conciencia política y nacionalista (MX CITY guia insider).

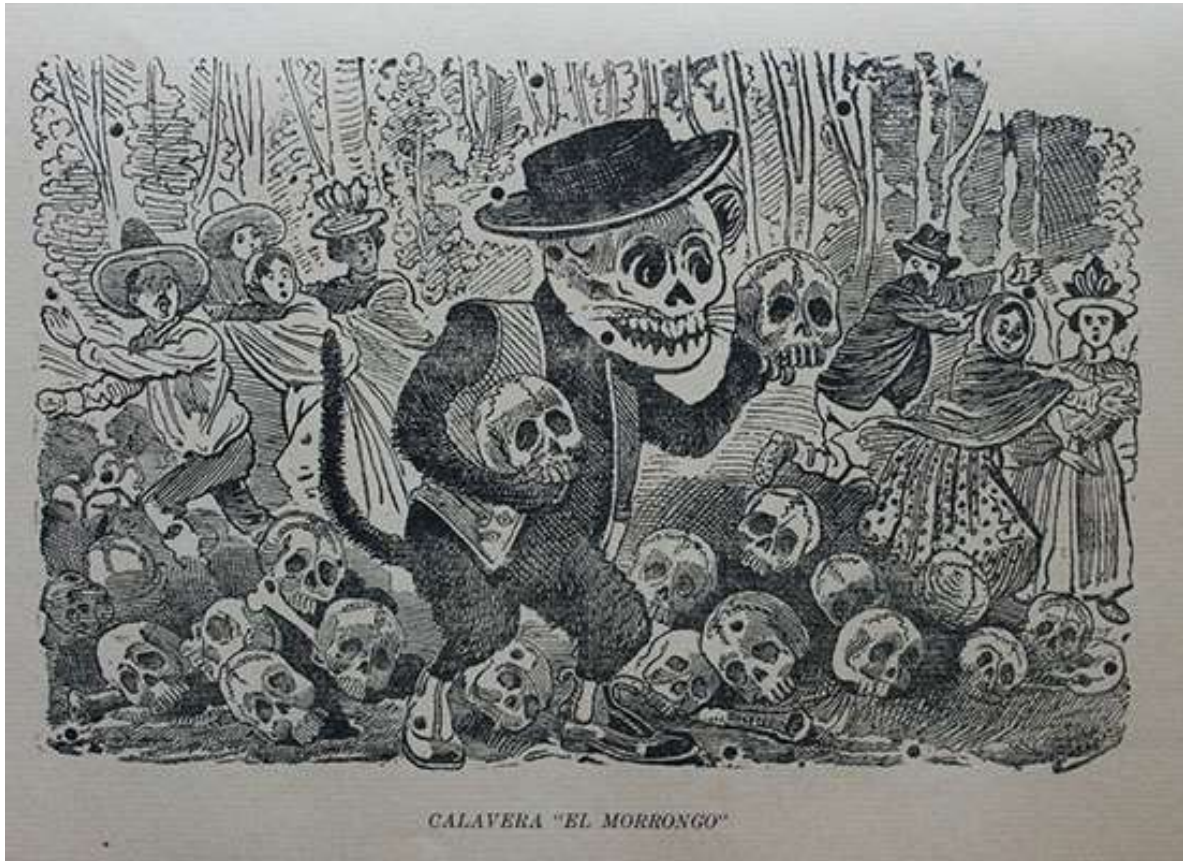

Fig.9. "Calavera el Morrongo" José Guadalupe Posada.

Grabado en madera.

1930.

Posada quedaría en la memoria como uno de los más grandes grabadores de México.

El mexicano José Guadalupe Posada es no sólo el más grande de los grabadores latinoamericanos. Perdido en un barrio de la ciudad de México, el genio Posada no se agota en el de un ilustrador de catástrofes o comunicador de faits divers. (Fuentes, 2003, p. 304)

Hacia finales del siglo XIX y el siglo XX que, junto a Manuel Manilla, dieron una viva representación de la muerte, y que se convertiría en un símbolo para la tradición mexicana, que aún sigue vigente en pleno siglo XXI. Ver una obra de José Guadalupe Posada, es inevitablemente sentirse un portador a la fiesta mexicana del célebre día de muertos.

El grabado quería mostrar en realidad la gráfica producida después de la Revolución, aunque esté el antecedente inmediato del gran grabador que fue Posada. En ese entonces se empieza a producir grabado en madera, que no se había producido en más de medio siglo, y litografía con un propósito de producción artística. El grabado pretende mostrar quiénes somos, y hay una búsqueda de los artistas de la identidad, esta nueva identidad industrial, progresista, pero también con la realidad de la pobreza y del atraso. Se ven contrastes (MX CITY guía insider).

Podría incluir a José Clemente Orozco, y a José Luis Cuevas, también como exponentes del grabado en México, del XX.

Fig.10. *"Zapatistas de 1936"* José Clemente Orozco.

Litografía.

1936.

Fig.11. *“Desperdicios de guerra”*, José Luis Cuevas.

Grabado en agua fuerte y agua tinta,
1981.

Como Posada, la visión de Cuevas se graba en los barrios populares del centro de la ciudad de México. Continúa, en cierto modo, la tradición del grabado prostibulario y cabaretero de Orozco. Pero en Cuevas el eterno retorno al conflicto con la naturaleza sustituye al combate con la política y la historia propia de Orozco. (Fuentes, 2003, p. 307).

2.1.7 Chiapas y la gráfica tradicional

A mediados del XX, en Chiapas, estaba el gran Ramiro Jiménez Pozo.

La obra de Ramiro Jiménez pozo logra destacar la fuerza de la belleza indígena; los rostros sorprenden por descarnados, por el sufrimiento que se desprende de sus personajes. Logra espléndidamente el claroscuro, aprovecha perfectamente los recursos de la gráfica y logra un dibujo personal. Dentro de su amplio repertorio encontramos interesantes trabajos relativos a las tradiciones, costumbres y leyendas zoques. (GAVITO, 2019)

Fig.12. *"Juguetes chiapanecos"* Ramiro Jiménez Pozo.

Grabado en linóleo.

1987

Desde finales de los sesenta y principios de los noventa no hay una actividad fuerte del grabado, en el estado de Chiapas, es hasta mediados de los noventa que, con Enrique Díaz, Ramiro Jiménez Chacón, Manuel Velázquez y Moisés Franco, quienes estudiaron en Xalapa y regresan a Chiapas, que el grabado empieza otra etapa.

De la mano de estos maestros que yo personalmente he conocido, porque soy actualmente estudiante, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, entre ellos, Ramiro Jiménez Chacón y Moisés Franco, pude tener un conocimiento mayor de las técnicas tradicionales. Además del empleo y uso correcto de cada una de las técnicas del grabado y así crear obra con un sentido específico. Y de esta escuela en generaciones anteriores, surgen en el XXI los contemporáneos y emergentes, como Nacho Chincoya, del cual hablare más adelante como uno de mis *referentes*, que colocan sus valores y conocimientos en cada una de sus obras.

En ese momento estaban los talleres de artes plásticas del Instituto Chiapaneco de Pintura, actualmente la Unicach, en este periodo se forma mucha gente de manera informal en talleres, como Nacho Chincolla, Hugo Huitzi, Luci Ovilla, Gabriel Pinto, entre otros, es hasta la aparición del Técnico Superior Universitario en Artes Plásticas de la actual Unicach, cuando se crea la primera escuela formal educativa que derivaría en la actual Licenciatura en Artes Visuales. (Márquez, 2017)

Hemos visto el significado del arte y el grabado que conforman una especie de rizoma, a su vez que el grabado del siglo XV en Occidente ha ido avanzando hasta su llega a América con la colonización y el estado actual del grabado en México y en Chiapas. Y no olvidar que el mirar hacia atrás y contemplar el presente, atisbar que hacen los jóvenes artistas, emergentes, y posicionados, y preguntarnos ¿cuál es su estado de percepción en el arte? ¿es hoy el arte para todos?, ¿está al alcancé de cada mexicano y mexicana? ¿qué se está haciendo?

Ahora es de menester continuar en la investigación y tener un conocimiento más amplio de un estilo específico que adecuó en mi obra gráfica, y que necesita de una vanguardia del siglo XX, el “surrealismo”.

2.1 El Movimiento surrealista

*Dar a la revolución las fuerzas de la ebriedad;
esto es lo que pretende el surrealismo a través
de sus escritos y sus acciones.*

El surrealismo Walter Benjamín

El término surrealista aparece registrado por vez primera en 1917, en un texto del poeta Guillaume Apollinaire, haciendo referencia utilizando sus propias palabras, una suerte de manifestación del espíritu nuevo.

Retomando una palabra usada por Apollinaire, si bien, dándole un sentido distinto al muy genérico, y confuso que él daba. De lo que empezó siendo tan sólo un nuevo procedimiento de escritura poética acabó saliendo con los años las tesis, expuestas en el Manifiesto surrealista-pez soluble de 1924, en el segundo manifiesto surrealista, de 1930 y otros manifiestos que situarán al movimiento en una tesitura ideológica mucho más amplia. (Breton, 2017, p. 21)

Lautreamont, (*En cantos de maldoror*) “El encuentro fortuito entre una máquina de coser y un paraguas en una mesa de disección”. Y Rimbaud en (*El barco ebrio*) impulsaron la fuente referencial de la futura vanguardia.

Afirmó que la actitud surrealista tuvo su origen en común con las de Lautréamont y Rimbaud y lo que, de una vez por todas, unió nuestra suerte a lo que ellos tuvieron, es el derrotismo en tiempos de guerra. (Breton, 2017, p. 9)

Por lo tanto, el precursor del movimiento de 1924 a 1966, fue André Bretón, puliendo las acertadas palabras de Apollinaire y tomando de referencia a Lautreamont y Rimbaud vistos anteriormente. Breton que también estuvo en el movimiento Dadaísta y que se saldría del mismo con grandes dubitaciones. Acertó desde mi punto de vista en el concepto del “surrealismo”

desde la premisa del subconsciente Freudiano. Creando así la vanguardia del surrealismo. Sin embargo, unas dudas me hacen plantear ciertas preguntas.

¿Del cómo se interpreta un sueño a partir de la premisa freudiana del subconsciente? el método del psicoanálisis se basaba en la interpretación. Pero se olvida que hay subjetividad en la interpretación de los sueños, y en mi caso interpreto mis sueños y algunos más basándome en el método “de las experiencias”, experiencias que fueron construidas en vigilia y que luego se introdujeron como perturbación dentro de los sueños. Puede haber una disyuntiva el método analítico del psicoanálisis, o el que uno mismo quiera darle a partir de su experiencia vívida.

El surrealismo, ha estado presente en la filmografía de Luis Buñuel. El más conocido *un perro andaluz*,²⁸ cuya trama se desarrolla con un contexto, aunque dudasen algunos de la congruencia del mismo, Dalí se involucraría en este cortometraje de 1929. Hay dos escenas en particular que demuestran su esencia, la primera al comienzo, donde un hombre afila una navaja de afeitar, luego cambia la escena y aquel hombre mira a la luna, acto seguido en una especie de analogía las nubes avanzan a la luna, y el actor procede a pasar la cuchilla en el ojo izquierdo de una mujer. Este fue un relato de un sueño que tuvo Luis Buñuel, donde una luna era cortada por la mitad. En la segunda escena fílmica: un hombre se mira la mano, y ahí tiene un agujero de donde salen muchas hormigas. Este es un sueño que contaba Dalí a Buñuel, la película proviene de los relatos de sus propios sueños, Buñuel como Dalí.

Sin embargo, según André Breton (2003)

Pero no se llega muy lejos a lo largo de este camino; y no se trata solamente de una cuestión de distancia. Las amenazas se acumulan, se cede, se renuncia a una parte del terreno que se debía conquistar. Aquella imaginación que no reconocía límite alguno, ya no puede ejercerse sino dentro de los límites fijados por las leyes de un utilitarismo convencional, la imaginación no puede cumplir mucho tiempo esta función subordinada, y cuando alcanza aproximadamente la edad de veinte años, prefiere, por lo general, abandonar el hombre a su destino de tinieblas.

²⁸ Un perro andaluz, un film de 1929, que se considera el primero en su género como es el surrealismo.

Esas tinieblas donde no hay libre albedrío, por las leyes del utilitarismo convencional como lo establece Bretón, y que limitan la imaginación. Pero ¿qué es la imaginación fuera de esas leyes? la imaginación crea lo onírico y lo vuelve real. Imaginar todo lo que vivió y acontecía a su vez a Don Quijote, en sus viajes, que el mismo Sancho Panza hacia dudar de su credibilidad, fueron propiamente disparates de un hombre que se creía caballero andante, junto a rocinante su corcel y su escudero al mayor mentecato, como alegaban algunos dentro de la propia historia. Pero daban júbilo en la experiencia de conocerlo a quienes lo topaban, y aun y cuando fueran visiones tergiversadas de lo que era real o no, de un hombre que había leído cientos de libros de caballerías, podía ser más lúcido que la gran mayoría de sus contemporáneos.

Sueña Alonso Quijano
El hidalgo fue un sueño de Cervantes
y Don Quijote un sueño del hidalgo.
El doble sueño los confunde y algo

está pasando que pasó mucho antes.
Quijano duerme y sueña. Una batalla:
los mares de Lepanto y la metralla

Jorge Luis Borges

Pero las leyes del utilitarismo, entendiendo el utilitarismo de John Stuart Mill: como un bienestar intelectual colectivo, con un fin propio de la modernidad que es de la felicidad, establecen hasta qué punto se puede considerar útil o no la imaginación. El crear a partir de la imaginación, compartir con los demás la creación y que puedan intervenirla para hacer en conjunto una imagen, tiene similitud al utilitarismo, debido a ese bienestar colectivo, sería un debate si puede o no ser racional, pero, al emplear como método el cadáver exquisito²⁹ la racionalidad pasa completamente a otro plano.

²⁹ Hablando del cadáver exquisito es el medio para crear poesía en conjunto por Breton y Éluard y que después pasaría a formar parte de la creación de artistas como Dalí.

2.1.8 Cadáver exquisito

El cadáver exquisito que “es una especie de juego donde cada participante hace su aporte sin saber cuál es la imagen que interviene en su creación, otra persona. Y la sumatoria de esos aportes individuales generan una obra que no ha sido imaginada previamente”.

De este modo surgen nuevos juegos como “el cadáver exquisito”, el diálogo surrealista y el llamado “muro descascarado”. La actividad del juego le permitió al grupo surrealista poder descubrir, al igual que con la escritura automática y con los relatos de sueños, nuevas imágenes poéticas, pero básicamente les dio un espacio inédito. El de recuperar una actividad robada al mundo infantil por el mundo adulto. (Setton, 1990, p. 49)

El surrealismo acompañado de Breton y que, a diferencia del dadaísmo de Tzara, establecen una forma de realizar en la escritura un juego espontáneo, Setton (1990).

Los juegos surrealistas. Desde el primer manifiesto, Breton sugiere el uso de diferentes técnicas para ayudar a una mayor espontaneidad en la escritura de un poema. Para ello propone una fórmula similar a la planteada por Tristán Tzara en su escrito “para hacer un poema dadaísta” sin embargo, los objetivos de Breton son diferentes de los de Tzara, pues el primero utilizó la técnica de cortar papeles de diarios para armar un poema, con intenciones de jugar con las palabras, mientras que el segundo solo busca destruir la convención literaria de un poema. (p. 48)

Dalí como mencione anteriormente, uno de los artistas más polémicos dentro del mundo de las artes, formó parte de la vanguardia del surrealismo, y fue uno de los que utilizaron el cadáver exquisito, para formar obra a partir del subconsciente de los involucrados como se puede apreciar en la (fig.13).

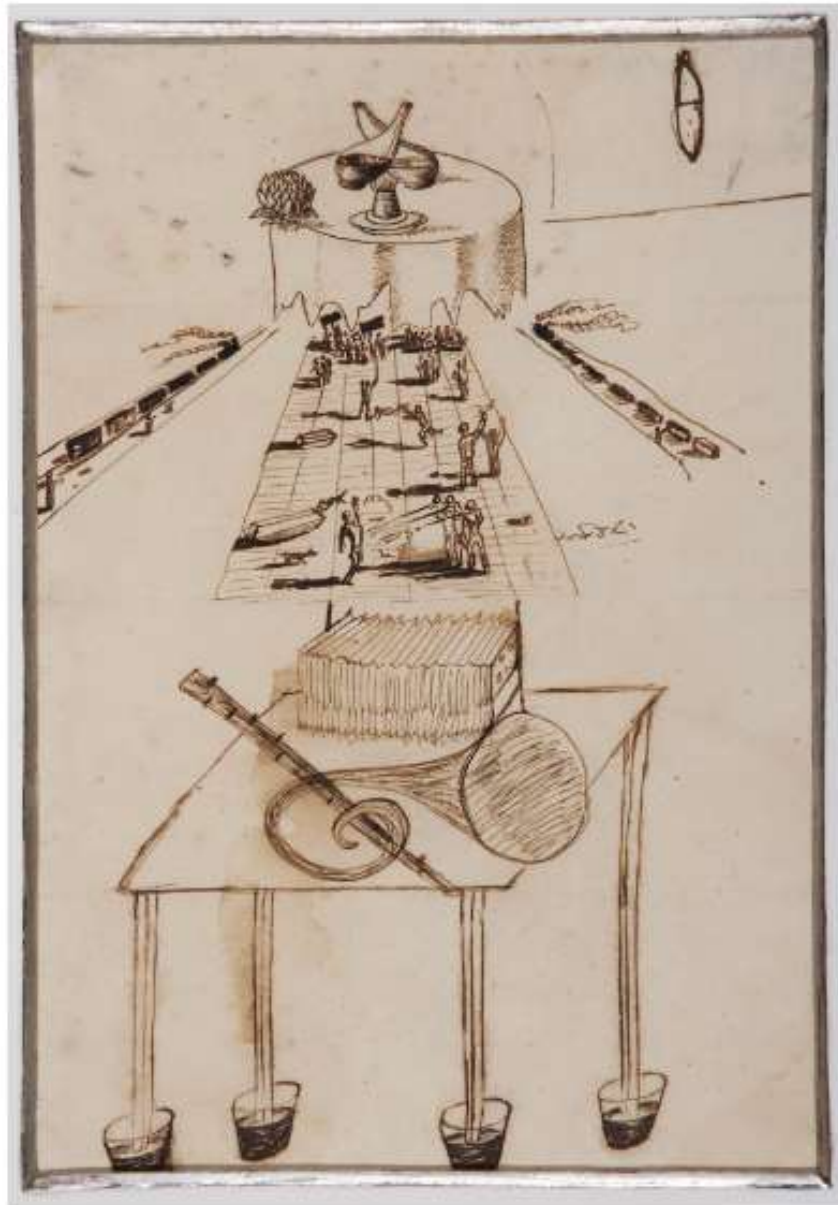

Fig.13. *“Sin título”* Salvador Dalí.

Tinta china sobre papel.

1932

2.1.9 Automatismo psíquico

Con lo expuesto anteriormente, entra ahora el automatismo psíquico de 1925, es un proceso creativo alimentado por la teoría psicoanalítica de Freud: y consiste en liberar el inconsciente para reflejar el mundo interior del artista. Es utilizado fundamentalmente por los surrealistas, que buscan transmitir lo que está por encima de la realidad. Décadas más tarde, lo adoptan los expresionistas abstractos para dejar aflorar sus sentimientos y emociones más profundas. El ejemplo de ello es Jackson Pollock y su action dripping³⁰.

El cadáver exquisito, lo retomo como un ejemplo dentro de las posibilidades que ofrece este tipo de método para la creación en conjunto, y el automatismo psíquico que ayuda a generar espontaneidad. Sin embargo, yo adopto otra postura, “crear algo conscientemente desde la noción de conocer que “su fin no será determinado” será subjetivo”, de cara a las puertas que el espectador quiera interpretar, pero no aniquilando la idea de una hermenéutica de la imagen. Buscando la posibilidad de una interpretación equivocada con una jerarquía, para que no haya infinitud de interpretaciones. Valiéndome de la construcción del “sueño colectivo”, a través de la representación visual en la gráfica tradicional para ilustrarlo. Por ello parto de referentes como lo son Max Ernst, y Henri Matisse en el dadaísmo con el collage.

Mencionaba Max Ernst a propósito del dadaísmo.

El dadaísmo fue una reacción pacifista a “el desorden de esta guerra idiota”. Fue un ataque frontal contra la “la civilización que la produjo” incluyendo el lenguaje y la imaginería visual de esa civilización, incluyendo sus modelos eternos, incluyendo a la venus de Milo y a la mona lisa, a quien Duchamp embelleció con un bigote (p.119).

³⁰ Jackson Pollock Pintor estadounidense, perteneciente al movimiento del expresionismo abstracto. Su método de pintura se hizo legendario, así como su atormentada personalidad. Disponía el lienzo en el suelo para poder integrarse en él, ser parte física de la tela, caminando alrededor, trabajándolo en todas las direcciones. El modo de aplicar la pintura dripping, consistía en dejarla caer directamente del bote y el uso de arena (tomado de los rituales de los indios americanos) y cristales pueden ser interpretados como un automatismo llevado al límite.

2.1.10 Síntesis

Hasta ahora hemos visto un repaso de la historia del movimiento surrealista, que formo parte de las vanguardias del siglo XX, y como hay un uso en movimientos posteriores como el expresionismo abstracto con Pollock en el método de creación, usando de referencia el automatismo psíquico. Y en mi caso en particular, uso de referencia al surrealismo desde lo onírico y subconsciente, y también improvisaciones dentro de la música en cuanto a la composición. El cortometraje de perro andaluz, algunas películas de estudios ghiblin, películas como planeta salvaje de 1933. La metáfora en la poesía, Octavio paz, Pablo Neruda y Federico García Lorca en “poemas al limón”, de los cantos de maldoror de Isidore Lucien Ducasse, Arthur Rimbaud, el mismo Guillaume Apollinaire, evidentemente poemas de Paul Eluard, y André Breton. Podría continuar y me detengo para ver a la pintura y el grabado, pues es ahí es donde estudio con mayor detenimiento cada uno de los que me fueron referentes.

2.2 Referentes

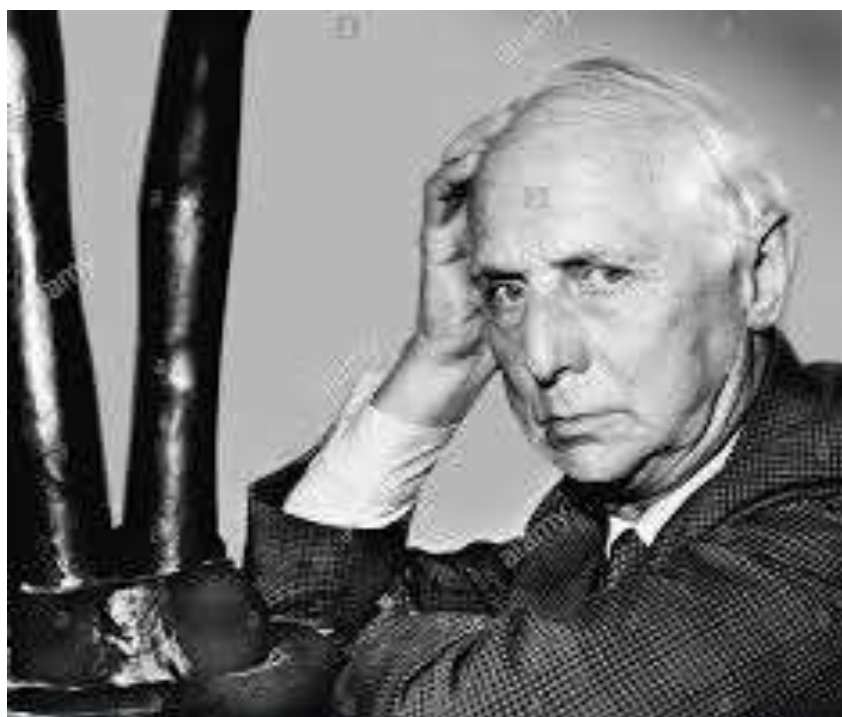

Fig.14. Max Ernst, Alemania. 1891-1976.

Max Ernst, es uno de mis primeros referentes, cuya obra es de particular interés sobre todo conceptualmente, ya que sus pinturas partían de la imaginación.

Nace en la pequeña ciudad alemana Bruhl el 2 de abril de 1891, hijo de Philip Ernst, maestro de sordomudos y pintor vocacional. Fue un artista alemán, nacionalizado francés, ingresó en la Universidad de Bonn donde estudió filosofía y psiquiatría donde se interesa por los laberintos de la mente, pero tras asistir a una exposición en Colonia de la Escuela de Paris, nace en el la vocación de pintor.

El hecho de ser convocado por el ejército alemán en la primera guerra mundial, lo marcaría por el resto de su vida. Y cambiaría su percepción de la misma. Es así como se acerca al movimiento dada, siendo una figura fundamental del mismo movimiento.³¹ Como en el surrealismo. A lo

³¹ Un acontecimiento trágico que marcó la vida de Max Ernst, y que incide la tragedia que acompaña a muchos artistas. El caso de Henri Matisse, Otto Dix, Picasso, Frida Kahlo, Leonora Carrington, Paul Cézanne, Van Gogh, Caravaggio, Rembrandt, Egon Schiele, Basquiat, entre otros.

largo de su variada carrera artística, Ernst se caracterizó por ser un experimentador infatigable, utilizando una extraordinaria diversidad de técnicas, estilos y materiales. En todas sus obras buscaba los medios ideales para expresar, en dos o tres dimensiones, sobre todo el mundo extra dimensional de los sueños y la imaginación.³²

En 1913 viaja a París y comienza a pintar bajo la temática expresionista. Tras un viaje a Oriente en 1924, Ernst se definió claramente como surrealista, se adhirió al manifiesto que se acababa de publicar y, junto con, Masson, Miró y Dalí, formó la vanguardia de esta corriente pictórica

En 1922 se trasladó a vivir a París, donde comenzó a pintar obras surrealistas en las que figuras humanas de gran solemnidad y criaturas fantásticas habitan espacios renacentistas realizados con detallada precisión. Y en 1925 inventó el frottage (que transfiere al papel o al lienzo la superficie de un objeto con la ayuda de un sombreado a lápiz).

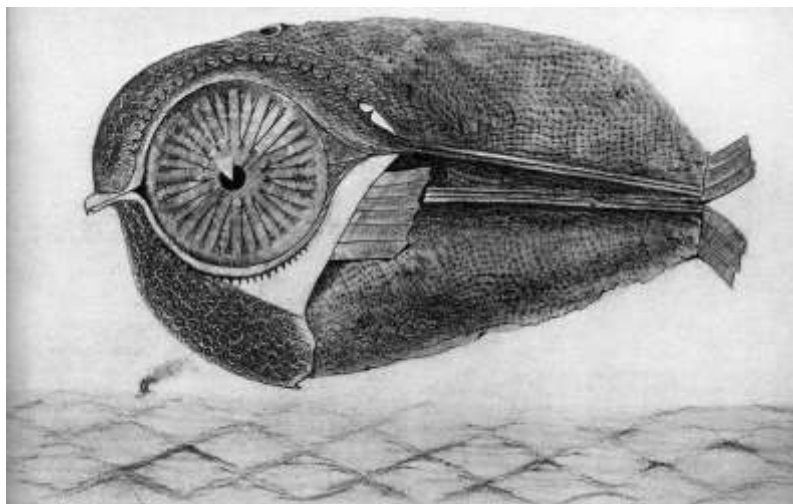

Fig.15. “L’evadé” Max Ernst,
frottage (1926).

Más tarde experimentó con el grattage (técnica por la que se raspan o graban los pigmentos ya secos sobre un lienzo o tabla de madera). Y los cuales influenciarían posteriormente a Paul Klee.

³² El concepto de la narrativa de Ernst en sus obras, es visible en las novelas gráfica la mujer de 100 cabezas de (1929), Sueño de una niña que quiso entrar en el Carmelo (1930). Y los Siete elementos capitales (1934).

En el mundo extra dimensional de los sueños y la imaginación. Destacó Ernst por el hecho de crear siguiendo el consejo de cerrar sus ojos físicos para poder ver primero las imágenes con el ojo espiritual y, posteriormente traspasar a la luz del día lo que había visto durante la noche, de modo que el orden que le guiara fuera del interior al exterior. Desafortunadamente muere el 1 de abril de 1976 un día antes de su cumpleaños.

Las siguientes figuras muestran algunas de las ilustraciones y pinturas realizadas por Max Ernst.

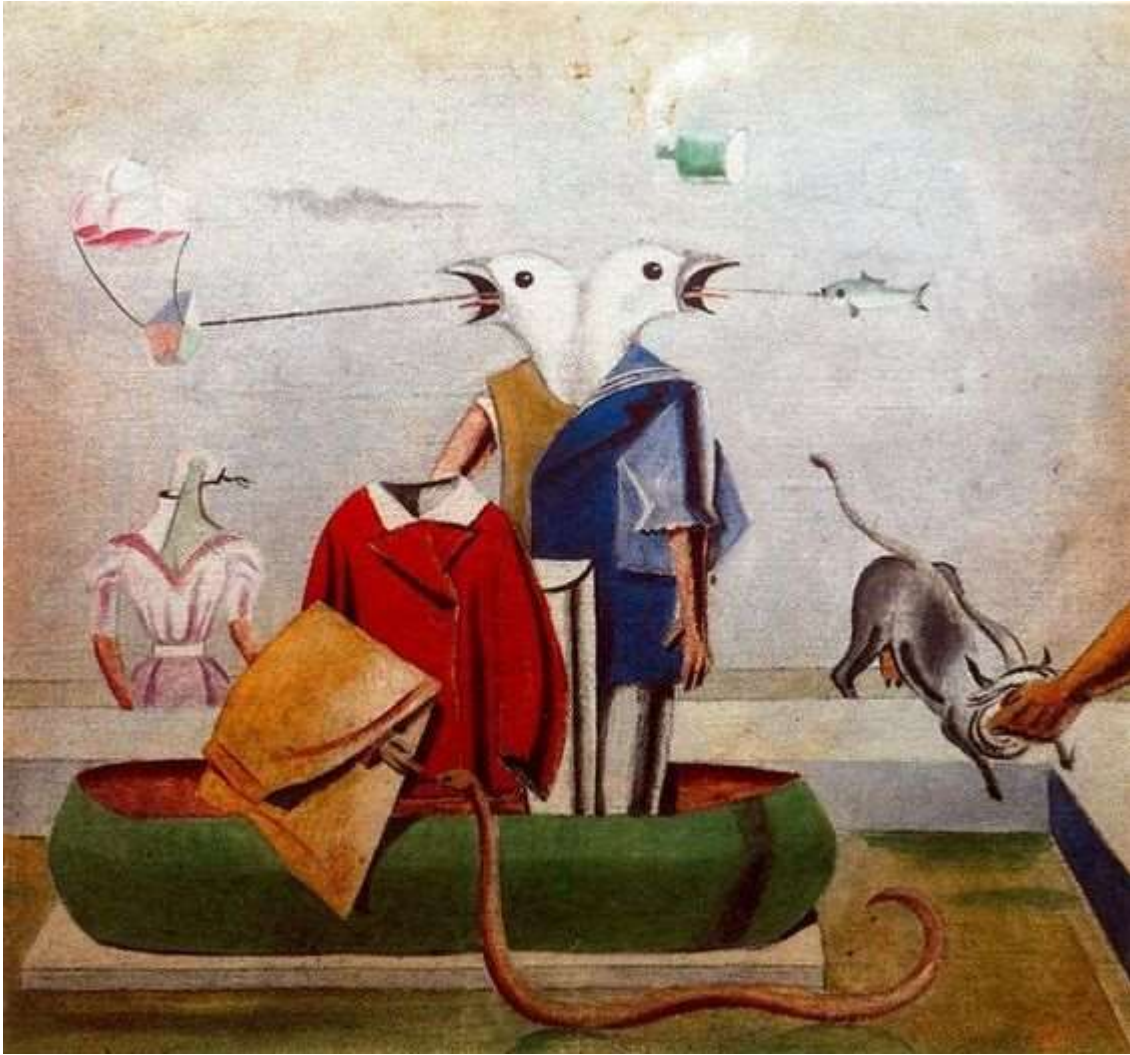

Fig.16. *“Las aves también aves, pescado y serpiente espantapájaros”*, Max Ernst, Pintura en Oleó. 1921.

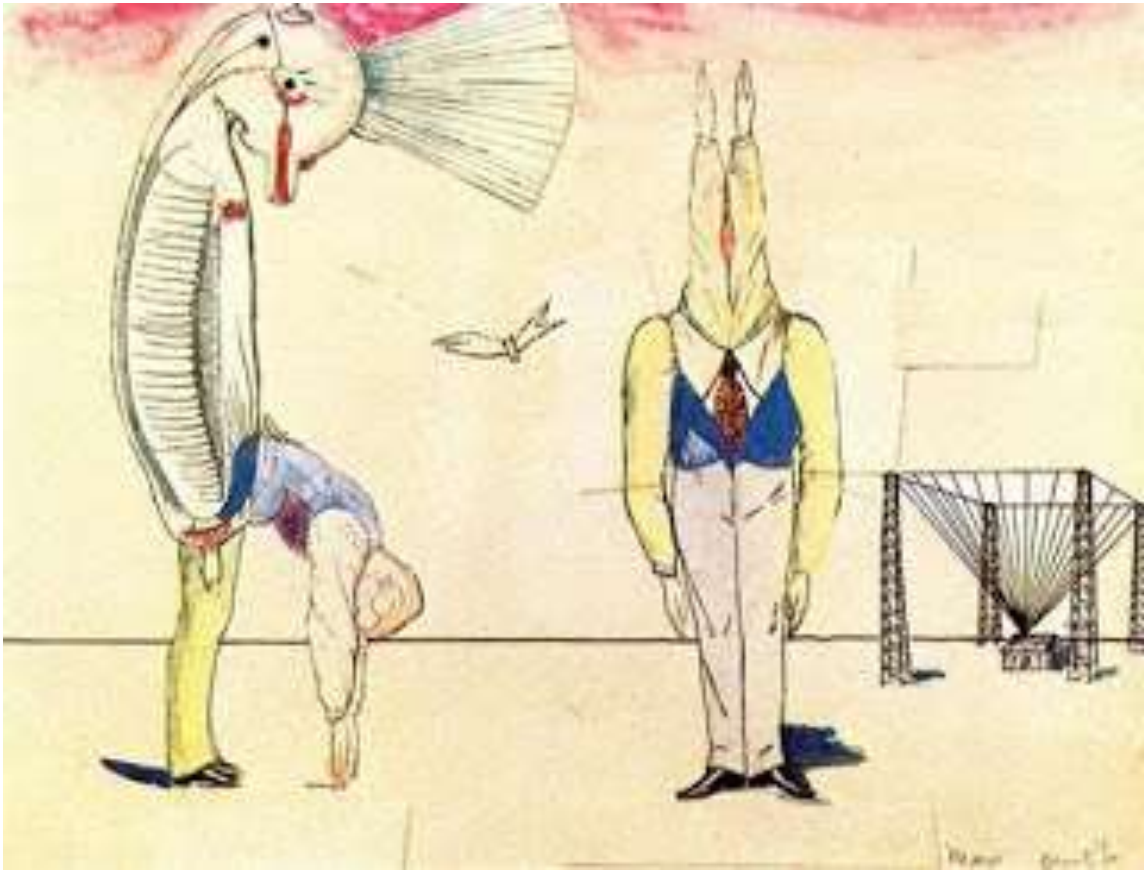

Fig.17." *La llegada de los viajeros*" ilustración para las desgracias de los mortales.

Max Ernst, 1922.

Fig.18. *“Granada en flor”* Max Ernst,
pintura en oleó, 1926.

Fig.19. *“La virgen golpea las nalgas del niño Jesús ante tres testigos”* Max Ernst, pintura en oleó, 1926

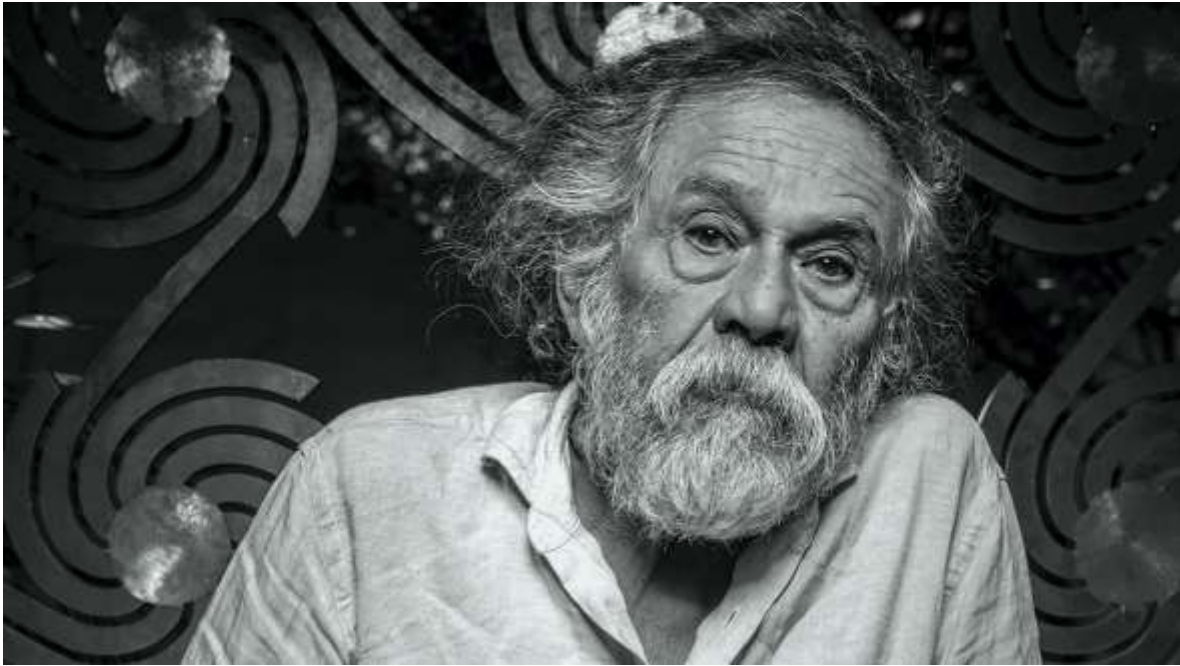

Fig.20. Francisco Toledo, Juchitán, Oaxaca, México. 1940- 2019.

Desarrolló un papel importante en la gráfica mexicana, y fue gran promotor cultural del país, pero sobre todo de su estado, Oaxaca.

El mismo Francisco Toledo ha dado diversas entrevistas acerca de su trayectoria y su avance por el mundo de las artes. Algunas de ellas en medios como Forbes de México, Canal Once, Canal 22, Fotodesing México, son algunos de los medios por los cuales Francisco Toledo llegó a ser entrevistado, en prácticamente la última etapa de su vida. Sobre su biografía, en varias entrevistas mencionaba su ascenso paulatino por diferentes medios, pero el que fue de gran ayuda para Toledo durante su etapa como artista emergente, fue sin duda Tamayo, con quien se iría 3 años a vivir en Francia. Toledo se desarrolló en varias ramas de las artes: alfarería, cerámica, escultura, tapicería, arte gráfico, (grabado y litografía) y pintura. Aprovechó para permeanse de las tendencias artísticas, profundizó diversas técnicas de grabado, conoció museos, galerías, artistas y escritores que cambiaron su visión del arte. En Francia ganó cierta fama, especialmente por sus obras que expresaban un sentido mítico y también un sentido sagrado de la vida.

A su regreso a México incorporó en sus obras la nueva perspectiva ideológica y estética, integrando el arte occidental con el arte indigenista. Algo que también se caracterizó en su obra fue el recurso fantástico, proveniente de las épocas infantiles en donde paseaba con su abuelo Benjamín, zapatero del pueblo de Ixtepec, por las grandes extensiones de campo en busca de resina vegetal, mientras Benjamín le contaba todo tipo de historias fantásticas integradas con relatos populares.

La mayoría de los animales recreados por Toledo, no son de agrado para la mayoría, ya que la sociedad considera antiestéticos: insectos, serpientes, sapos, iguanas, murciélagos. Toledo la muestra de modo fantástico, porque él no sabe de recato ni pecado y un humor acre y delirante acompaña cada pincelada. Como un hombre comprometido con el ambiente y la lucha social, su obra es también una denuncia de la deforestación y la destrucción de la naturaleza.

En Francisco Toledo, retomo los grabados que a mí en particular me interesan, están las diversas representaciones de animales, en las ilustraciones del libro “Lo que el viento a Juárez” y algunas litografías como el “*cangrejo mano larga*” de la (fig.22).

Fig.21. *“Lo que al viento a Juárez”* Francisco Toledo.

Ilustración gráfica del libro, Litografía.

Fig.22. “Cangrejo mano larga”, Francisco Toledo

Litografía.

Fig.23. *“Conejo y pescados”* Francisco Toledo,

Litografía.

Fig.24. "El pescador". Francisco Toledo,
Litografía.

Fig.25. Nacho Chincoya, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1973.

Licenciatura en Diseño gráfico Y pintor con trayectoria que ha ganado bienales. Artista chiapaneco originario de Tuxtla Gutiérrez, que ha expuesto internacionalmente. Y cuya obra representa el recuerdo, egresado de los talleres libres de la escuela de artes plásticas de la UNICACH y la Escuela Gestalt de Arte y Diseño.

Tuve la oportunidad de contactarlo y decía Nacho Chincoya, que se valía de sus recuerdos sobre todo de la infancia para representarlos en su obra, había un retorno, además de tener gusto por lo onírico, y hablando del recuerdo, esto último me resulta interesante, ya que en sus pinturas adecua en una especie de sincretismo, que puede parecer una pintura arcaica por las escenas, pero en una observación con mayor detenimiento se pueden apreciar momentos actuales que forman parte de su obra.

Nacho Chincoya menciona:

En este caso la composición siempre me ha parecido el tema más extraño y que más disfruto en mi trabajo creativo, es una especie de laberinto y crucigrama a la vez. Es un imaginario por resolver en el cual siempre me he perdido, pero al final encuentro el camino, mediante ese sonido que me guía a la salida.

La forma de sus composiciones y como coloca cada objeto, serán de gran utilidad para mí, como referente visual.

Pablo Llana (pintor): habla sobre la obra de Nacho Chincoya y la describe como “una enunciación poética de la infancia”.

La pintura de Nacho Chincoya se refiere a la enunciación poética de la infancia, mediante la apropiación de objetos, fetiches e imágenes del entorno en el cual admite desempeñarse como recolector de imágenes y viajero del tiempo, tomando cosas del pasado y del presente para conectarlas a una realidad pictórica.

Fig.26. “*Escena biomecánica*” Nacho Chincoya,
Óleo sobre tela,
2013.

“Mi trabajo siempre retorna a escarbar en el pasado, a rescatar esos elementos perdidos o escondidos en la memoria, para mí es importante reconstruirlos en el presente. Eso me da tranquilidad”.

Nacho Chincoya.

Fig.27. “Carnada sumergida” Nacho Chincoya,
Óleo sobre tela,
2011.

Fig.28. *“El niño elefante vigila el corazón de la cueva”* Nacho Chincoya,
Óleo sobre tela,
2012.

CAPITULO 3 El fin de la búsqueda

Baudelaire, muy cercano a la postmodernidad, da fuerza a la genialidad y a la imaginación del artista a fin de que el espectador capte más allá de lo que se ve. Parafraseando, la imaginación es la reina de las facultades del alma y el genio está por encima de reglas, normas y tradiciones. (Lobato, 2018, p. 23)

Este III capítulo concluyo con la búsqueda del significado e interpretación del sueño, desarrollando una metodología para la creación de obra, mediante la inclusión de dibujos de las personas que participaron en la encuesta que realice con el fin de incluir sus propios sueños y construir desde mi propia interpretación un “sueño colectivo”.

3.1.1 El sentido de mi obra y su propósito

El hecho de tener como consigna la producción artística, me lleva a replantearme el sentido de mi obra. El “trabajó en la producción”, contiene una serie de responsabilidades: — La calidad del material y la seriedad en el discurso, ¿qué mensaje quiero transmitir?, ¿hacia quienes va dirigida la obra?, ¿Qué técnica se adecua más a mi discurso? —, en fin, estos son algunas. Y esta el cuestionamiento de uno mismo como: artista visual, que dan las pautas para avanzar en el camino. El solventar una interpretación de obra personal³³, por medio de un auto psicoanálisis, que puede derivar en un significado, sin embargo, eso no demuestra en cuanto la lógica del espectador que atisba la obra del artista, en una incidencia en su interpretación. Una solución que propongo en esta breve introducción, a lo largo de este capítulo que como he de hacer mención en el título *el fin de la búsqueda*, es: poner el contexto de la misma obra. Es definirlo en una breve palabra, —¿dónde puede preguntar el artista? — en el título de su obra —respondería—

3.1.2 Encuesta sobre los sueños

A lo largo de esta producción cuyo medio seleccionado para iluminar mi camino, era la técnica tradicional del grabado³⁴, podía dilucidar conceptualmente el trabajo. Pero, me faltaba algo. El hecho de desconocer el contexto de los sueños, en mi ciudad me tenía bloqueado,³⁵ he ahí el primer acercamiento con algunas amistades: mi propia familia. Posteriormente me decido a realizar una actividad que implicara involucrar, y fomentar el interés con relación a lo onírico, a las personas en este proyecto. Por lo que me decidí a realizar una encuesta, cuyo diseño era la siguiente.

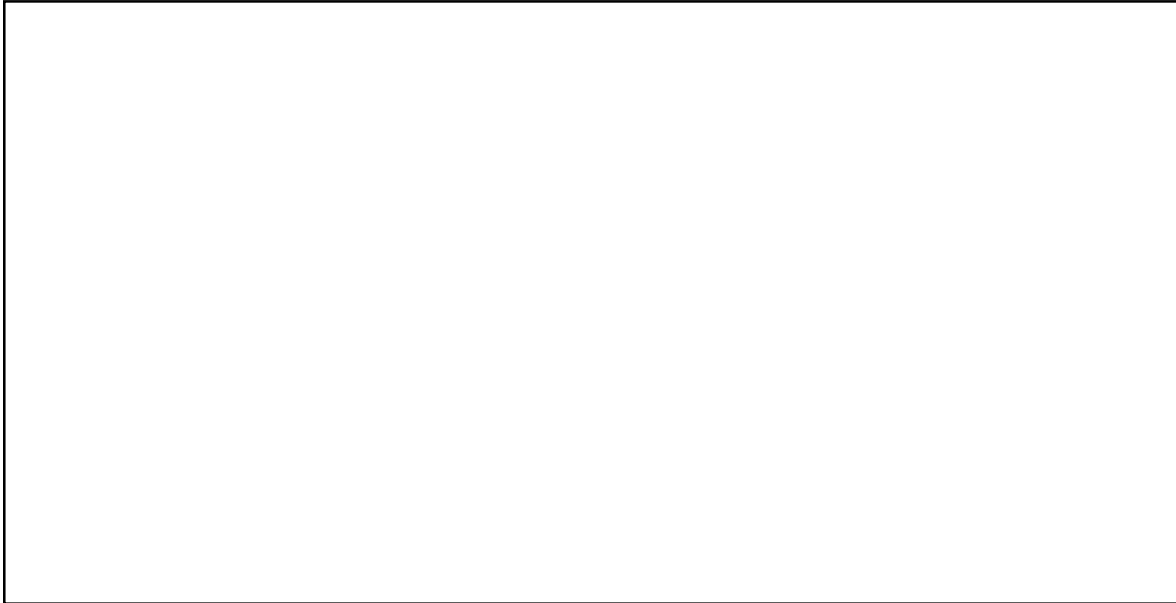
El valor de esta actividad pretenderá ejercer una revalorización de los sueños, desprendiéndome de la interpretación de psicoanalistas, escritores literarios y la ciencia. Como una nueva forma de percibir lo que soñamos al momento de ir a dormir, comprenderlo y compartirlo con los demás, como un sueño colectivo a través de la imagen.

³³ Esto puede ir dirigido hacia el espectador o el artista que interpola lo equivoco en su propia obra.

³⁴ Grabados en placas de metal, de lámina negra en agua fuerte y agua tinta.

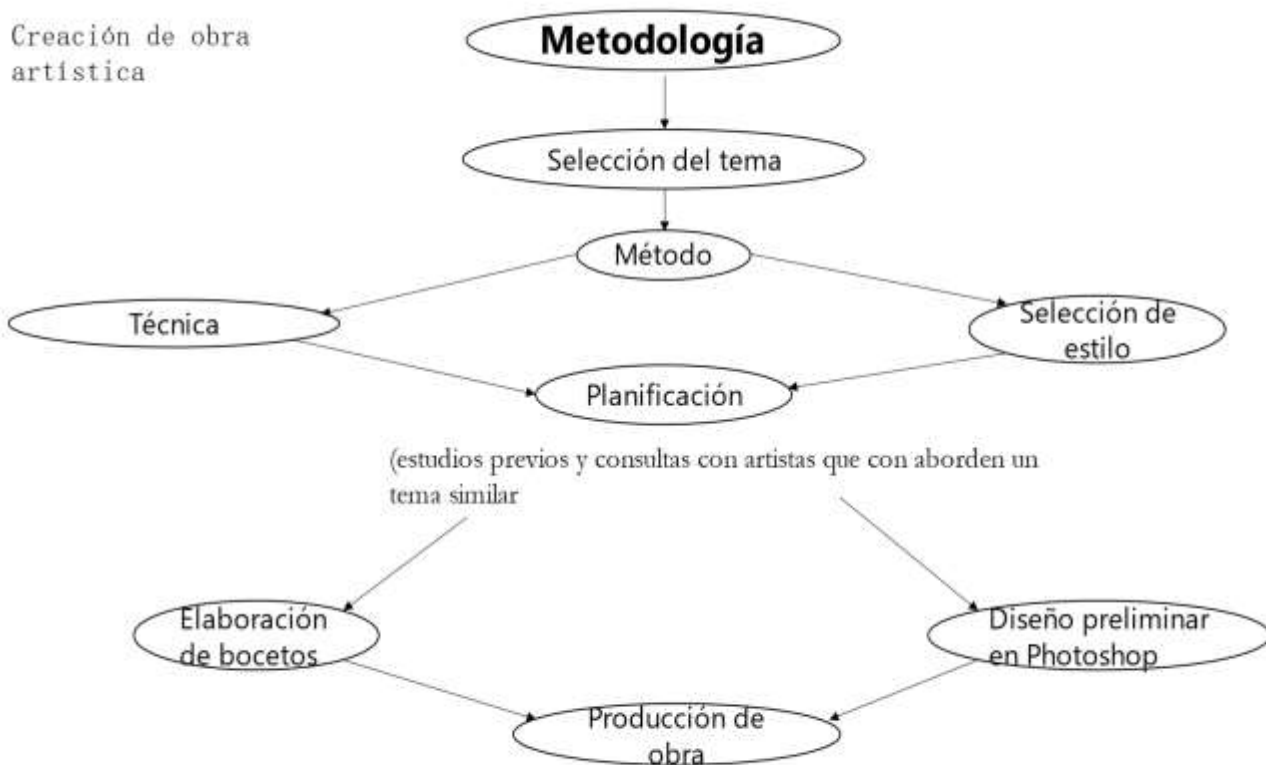
³⁵ Hago referencia a San Cristóbal de las Casas, localizada en el estado Chiapas.

Dibuja un sueño que este más presente en tu memoria, y escribe debajo lo que crees que significa.

3.1.3 Metodología de creación artística

En cuanto al proceso de creación y desarrollo de obra, inventó una metodología y realizó un mapa conceptual para ejemplificar la idea como se puede apreciar en la parte superior.

Una vez realizado el mapa conceptual y sabiendo que tengo todos los detalles listos hasta la planificación, viene el desarrollo de obra en elaboración de bocetos, ¿cómo se consiguió este objetivo? por medio de encuestas a todas aquellas personas que estuvieran dispuestas a participar. Encuestas como el ejemplo anterior. Una vez realizadas las encuestas tomo de forma aleatoria algunos dibujos, como si se tratase de una selección subconsciente a la hora soñar que junto al método del “automatismo psíquico”³⁶ puedo desarrollar. Y a partir del cadáver exquisito hago la unión en collage. Con esto yo puedo tener la planificación lista, para realizar los bocetos y el

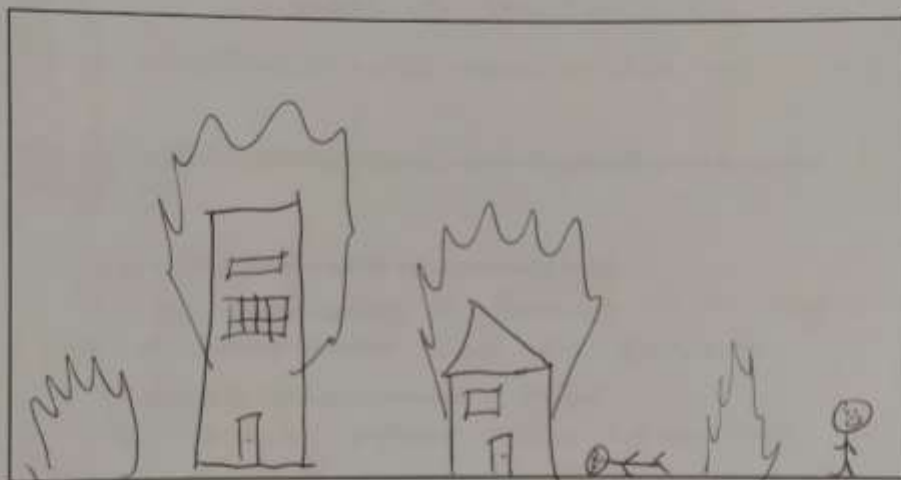
³⁶ La creación automática, sin hacer uso de la razón.

diseño en Photoshop que finalmente será llevada la imagen al grabado y posterior a ello la producción de obra final.

3.1.4 Creación de obra colectiva

Con el fin de interpretar los sueños de los demás y que interpreten los míos, pretendo resignificar el valor de las mismas volviéndolos mayormente subjetivos y menos dogmáticos. Esto llevado a la gráfica, esclareciendo que se puede hacer uso inductivo del trazo inconsciente en el grabado, para partir de ahí, y reflexionar a través de mi interpretación y la de los demás, el valor y sus significados.

Realiza en el siguiente recuadro un dibujo algún objeto o cosa, que este más presente en tu memoria de algún sueño.

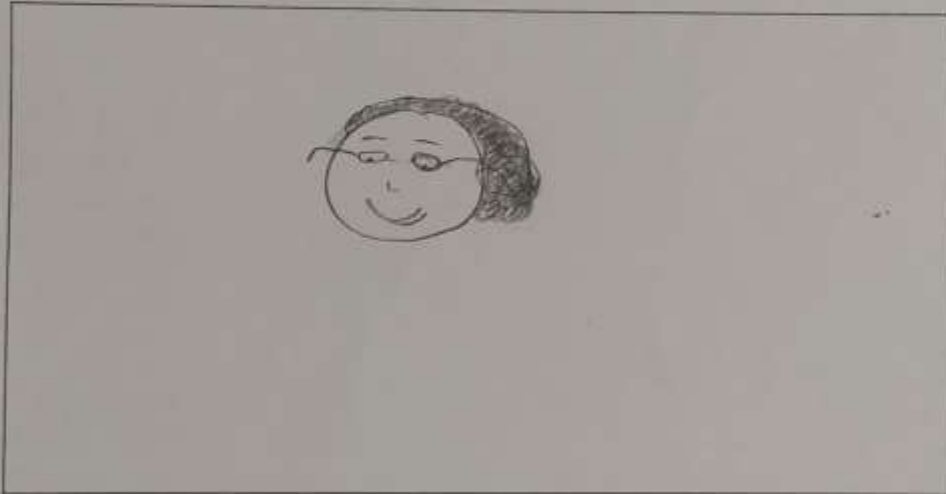

¿Qué significa para ti aquello que dibujaste?

En mis dos pesadillas de la infancia he tenido algo en común, el fuego, la ciudad en llamas, esta es una representación.

Fig.29. "Dibujo realizado por Kevin", encuesta sobre el sueño, 2021.

Realiza en el siguiente recuadro un dibujo algún objeto o cosa, que este más presente en tu memoria de algún sueño.

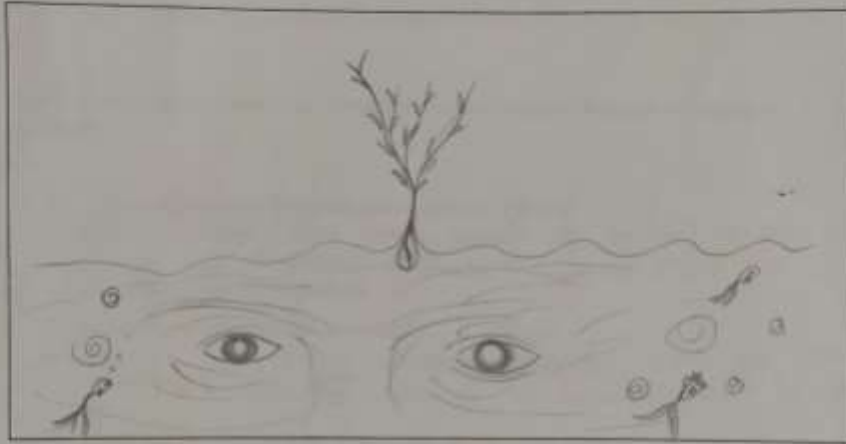

¿Qué significa para ti aquello que dibujaste?

Es mi abuela, que recientemente
la soñé 😊

Fig.30. "Dibujo realizado por Mercedes", encuesta sobre el sueño, 2021.

Realiza en el siguiente recuadro un dibujo algún objeto o cosa, que este más presente en tu memoria de algún sueño.

¿Qué significa para ti aquello que dibujaste?

Sueño qe soy no viejo, algo triste
y no se porque

Fig.31. "Dibujo realizado por Estefanía", encuesta sobre el sueño, 2021.

Fig.32. “Collage realizado en Photoshop”, integración de dibujos, 2021.

¿Qué hay detrás de esta búsqueda?

La solución a la incertidumbre de mi proceso en cuanto a la obra me refiero, me ha llevado a encontrar el camino, para poder realizar lo que aún no sabía cómo resolver.

Este primer acercamiento denominado de la idea al dibujo y posteriormente al grabado, me ha llevado a determinar el resultado en gráfica (evidentemente con ajustes y un resultado diferente) por la misma técnica que he decidido tomar.

La historia detrás de este collage de la (fig.32) en el lado izquierdo, está el resultado de la unión de los dibujos seleccionados de forma aleatoria, como si de un proceso de subconsciente a la hora de soñar se tratara, es una composición piramidal donde inicia lo que parece ser un rostro de una mujer mayor, los ojos y el árbol en el que convergen, como si de un cuadro de Magritte se tratara. Y posteriormente la casa y el edificio en llamas, que demuestran al sueño como el enlace de lo trágico. El resultado puede ser visto en la siguiente página (fig.33).

Fig.33. *“Fuego, vejez y tristeza, mi abuela”* Carlos Faro,

Grabado en agua fuerte, 23x 18

2021.

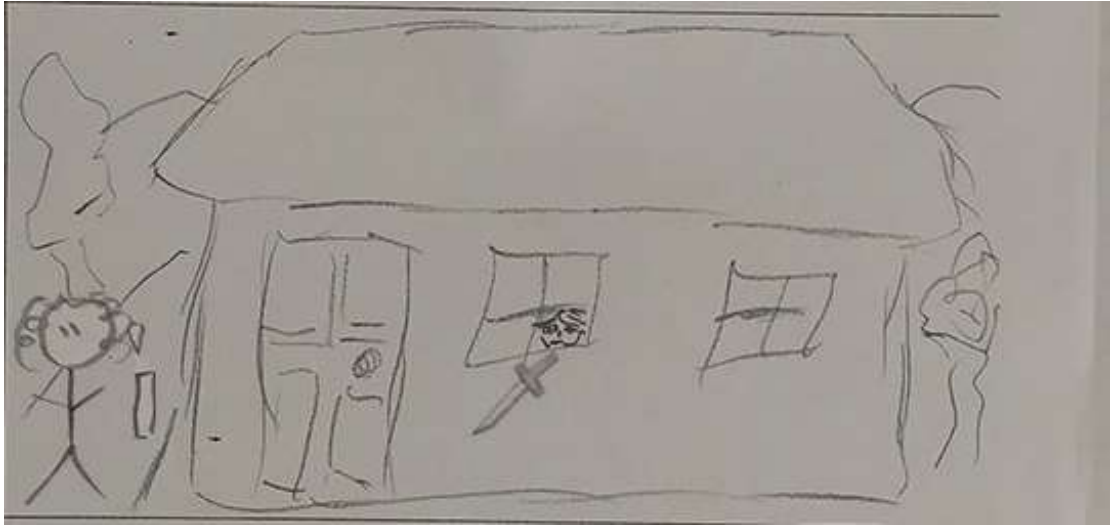

Fig.34. "Collage realizado en Photoshop", e integración de dibujos, 2021.

Fig.35. Mi "Interpretación" dibujó en carbón y grafito" 2021.

La (fig.35) ha sido mi interpretación en boceto, realizado a partir de la elaboración de collage de los dibujos de 3 objetos de personas, visibles en la (fig.34), de forma aleatoria como si de una selección subconsciente se tratará.

El significado del collage y la obra, a partir de un objeto, por cada persona es único.

La vela, que, hacía alusión al luto por la partida de un amigo, mientras lo sostenía la protagonista del sueño. “Soy yo prendiendo una **luz** para mi Amigo que se fue”. **Erika**

El cuchillo representa el arma que atraviesa el cuerpo de la persona mencionaba su autora. “Es el cuchillo con el que siempre me **matan**”. **Alexia**

Y la casa es el sueño recurrente donde acontecen unos hechos que no pueden ser recordados en la realidad del soñador, una especie de abstracción mental. “No lo sé. Es un sueño recurrente pero no ubico en **mi realidad** lo que representa”, **Conrado**

De ahí deriva su título en unión, “Iluminando mi muerte en otra realidad”. Y su resultado puede ser apreciado en la (fig.36).

Fig.36. *"Iluminando mi muerte, en otra realidad"* Carlos Faro,

Grabado en agua fuerte y agua tinta,

22x15, 2021.

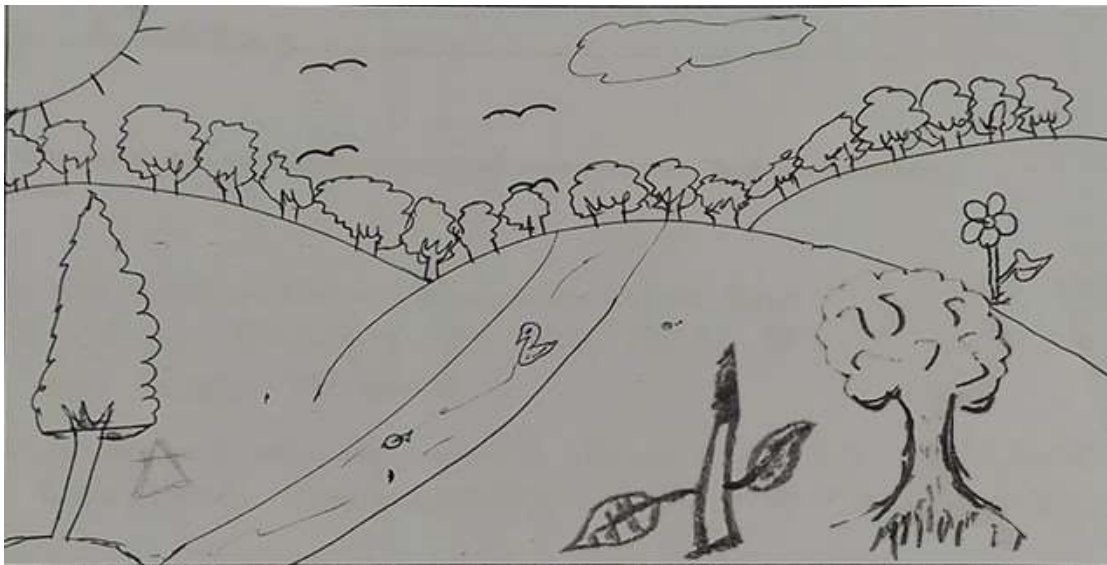

Fig.37. “Collage realizado en Photoshop”, e integración de dibujos, 2021.

Este es el tercer grabado colectivo, en unión de dibujos de objetos, en collage como se aprecia en la imagen y posteriormente un dibujo que realice con el afán de interpretar una técnica que se adecuará en este caso, será el agua fuerte.

Fig.38. Mi “Interpretación” dibujo en carbón y grafito” 2021.

Cada uno los objetos tienen su propia descripción, en este caso pondré en contexto al lector para que pueda entender sus significados que están representados en el collage y el dibujo.

El árbol del lado derecho que se encuentra en primer plano, junto a la flor apreciable en la (fig.37), menciona su creador “el árbol demasiados **sueños por cumplir**, y el pedazo de una flor cosas que he dejado a medias” **Mario**.

Mientras que la segunda participante en aquella figura pequeña sostenida por una cuerda lo describe así. “Es una representación como en la antigüedad se representan los elementos **Aire**” **Susana**.

Por último, la escena de fondo el lago y los árboles, significan “la armonía en la familia”. “Naturaleza el significado es la **armonía** en la familia” **Liliana**. Y de ahí deriva el título Aire, armonía y sueños por cumplir.

Fig.39. "*Aire armonía y sueños por cumplir*", Carlos Faro,
Grabado en agua fuerte y agua tinta,
17x22, 2021.

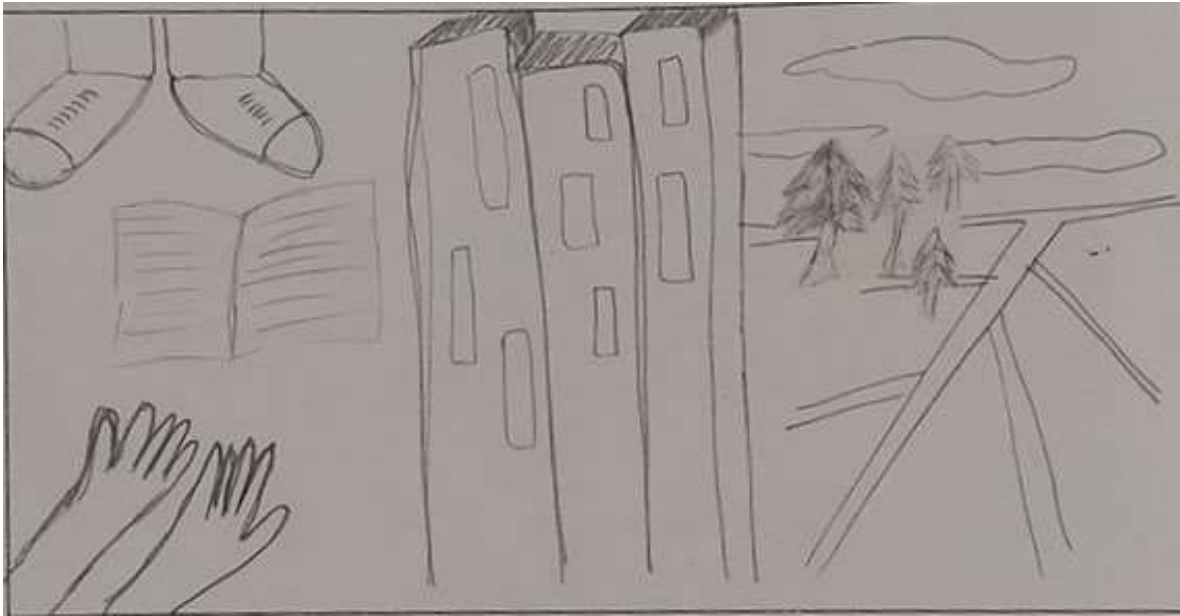

Fig.40. “Collage realizado en Photoshop”, e integración de dibujos, 2021

En esta selección de tres dibujos, concretamente era difícil plasmar una idea a través de un funcionamiento correcto de la imagen, sin embargo, creo en el compromiso como creador visual, de hacer de una manifestación de imágenes que actúan sobre el espectador de forma que interprete la cercanía de esta historia, los objetos y sus historias, son parte de la obra.

Fig.41. “Interpretación” dibujó en carbón y grafito” 2021.

En los objetos y que están presentes en la (fig.40) se puede apreciar unos pinos dibujados, que yacen en fondo y su significado decía **Sergio** “estar siempre en **busca** de lo quiero hacer”.

El libro que se encuentra en la parte lateral izquierda a un costado de los edificios. Lo describe **Gabriela**: “muchas veces considero que es un pendiente que tengo durante días y que no sé cómo **resolver**”.

Y la última autora **Mariana** menciona esto sobre los edificios que están en la parte central de la composición “me hacen sentir pequeña”, y las manos junto a los pies que están paralelamente ubicados en la esquina inferior y superior del lado izquierdo “las manos y las nubes en lo que más pongo atención durante el día, los pies “quizá esa **búsqueda** de dirección”.

Una vez más retomo cada una de las acciones que preceden al sujeto, y hago la unión para formar el título de la obra que en este caso se titula “búsqueda, mirada y esclarecimiento”.

Fig.42. “Búsqueda y mirada, esclarecimiento”, Carlos Faro,

Grabado en agua fuerte y agua tinta,

23x18, 2021.

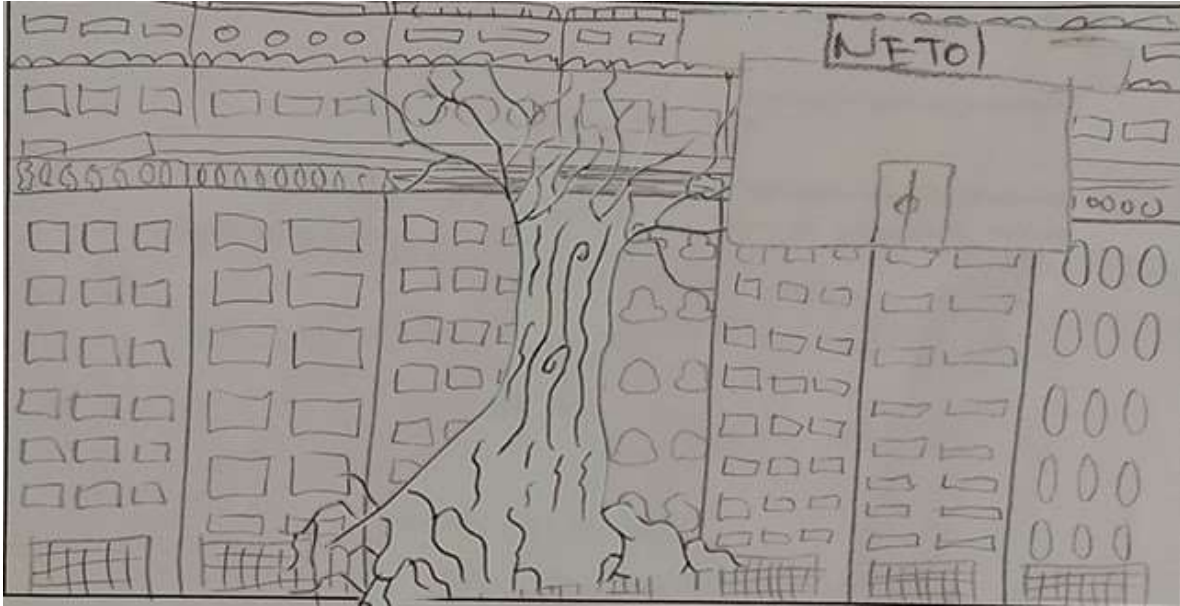

Fig.43. “Collage realizado en Photoshop”, e integración de dibujos, 2021.

Continuó con el proceso, y el siguiente trabajó es la unión en dibujos y posteriormente pasar al dibujo final previo al grabado.

Fig.44. Mi “Interpretación” dibujó en grafito” 2021.

Realizó este boceto con la ayuda de tres personas. Siguiendo con el procedimiento ya descrito anteriormente. Los tres objetos, que se pueden apreciar en la (fig.43) son descritos, por cada uno de las personas que participo en la encuesta.

El árbol ubicado en la parte central de la imagen, los describe así **José “flujo vida”**.

La casa entre las ramas en la parte superior izquierda que tiene la asignación de neto, **Josué** explica ese objeto “como el **trabajo** (apoyo económico)”,

Y los edificios en la parte superior ubicados arriba del árbol, “como **lo imposible** en un espacio determinado” **Karla**.

El nombre de esta obra en su construcción directa como lo he explicado anteriormente que deriva de la unión del significado dado por el soñador en su descripción por el sueño dibujado. En este caso se forma “flujo de vida, lo imposible y mi trabajo”.

Fig.45. "Flujo de vida, lo imposible y mi trabajo", , Carlos Faro,

Grabado en agua fuerte y agua tinta.

23x18, 2021.

3.1 Mi inicio en la creación de obra gráfica

Fig.46. *“La desolación del infante”* Carlos Faro,

Grabado en linóleo.

15x12, 2019.

Cuando trataba de darle un sentido a mi obra, desde el inicio de la licenciatura, no encontraba la forma, incluso en varias ocasiones me serví de las interpretaciones que otros hacían de mis dibujos, para ayudarme a descifrar el mensaje. Como es el caso de la (fig46), sin embargo, en *la búsqueda del sentido* sub capítulo del que habló en esa búsqueda y como la determinación la finaliza, es que puedo realizar la metodología³⁷ que me ayuda finalmente a tener un control del proceso y realización de obra.

³⁷ Puede ser visible esta metodología al comienzo de este capítulo en la p.128.

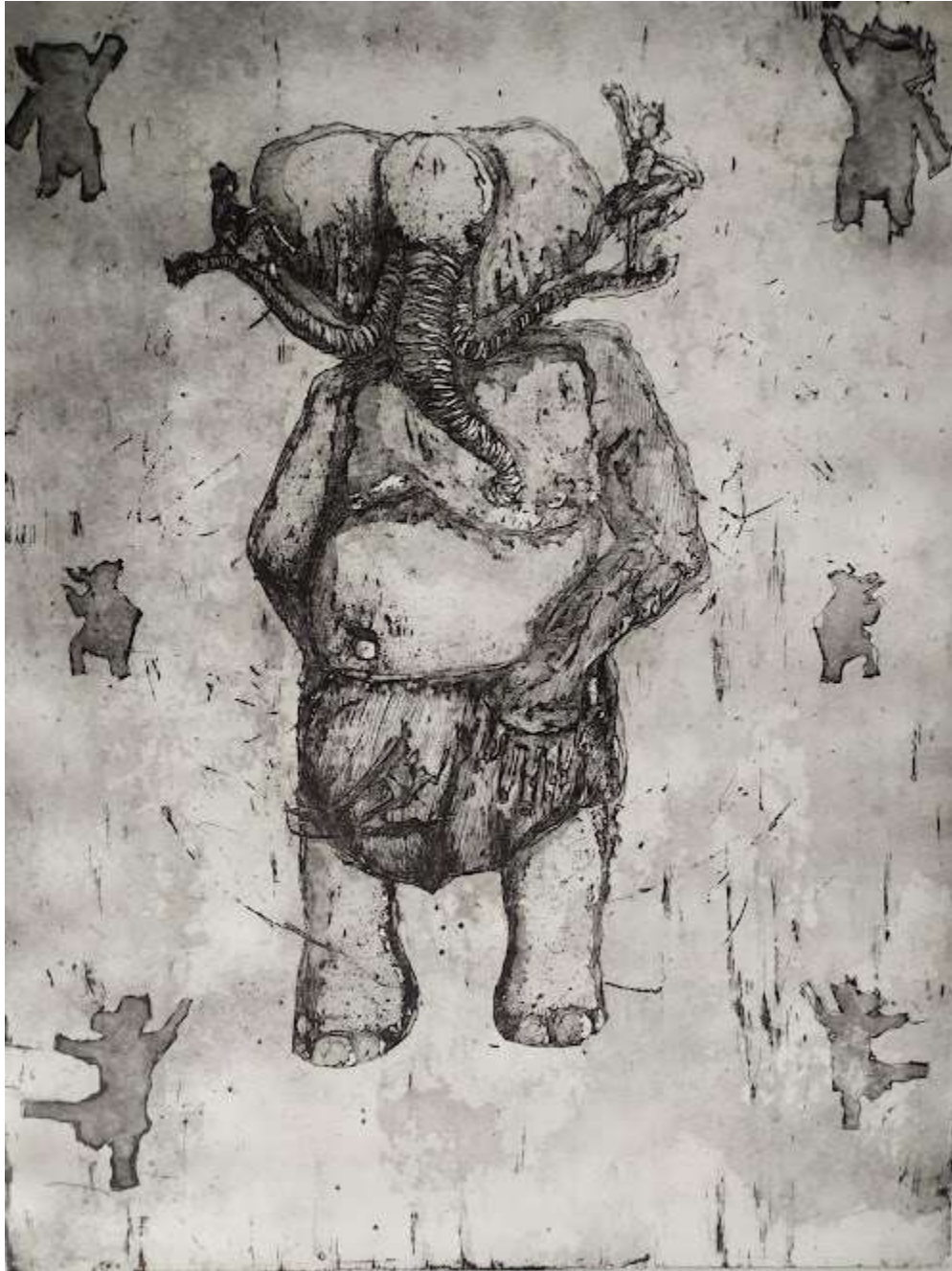

Fig.47. "S/T" Carlos Faro,
Grabado en agua fuerte y agua tinta.
40x30, 2019.

En el caso en particular del grabado (fig.47) hubo un procedimiento en la técnica del agua fuerte y agua tinta, que derivó en un resultado inesperado, a pesar de que la imagen del elefante es visible. Yo concebía el resultado final diferente al que se puede apreciar en la imagen. Sin embargo, el resultado no me desagradó, e inesperadamente yo no tenía una definición del sentido de la narrativa del grabado en su totalidad. La interpretación de este grabado no es realizada por mí como autor de este grabado, sino que, es realizado por una amiga cercana, que al verlo “definía al elefante como mi propia personalidad”. Es por esa falta del sentido en la narrativa de la obra, que no hay título en este grabado.

Fig.48. "Demonios Internos", Carlos Faro,

Grabado en punta seca,

22x18, 2021.

Posteriormente en diversas investigaciones encuentro la palabra onírico, fascinación por su etimología como sueño y fantasía, ambas palabras se vuelven conceptos que serán retomados a lo largo de mi proceso de creación, para la obra futura, como es el caso de los siguientes grabados.

Fig.49. “¿Qué sueño?”, Carlos Faro,

Grabado en azúcar.

15x20, 2020.

Fig.50." *El limbo*" Carlos Faro,

Grabado en agua fuerte y agua tinta,

22x17, 2021

Fig.51. *“El momento de decir adiós”* Carlos Faro,

Grabado en agua fuerte y agua tinta.

40x30, 2019

Fig.52. "El deseo" Carlos Faro,
Grabado en punta seca,
22x16, 2019.

Fig.53. "Tiempo onírico" Carlos Faro,

Grabado en punta seca.

23x17, 2019.

En ese sentido, destacó el surrealismo un movimiento del cual he hablado en el capítulo *movimiento surrealista* en la (p.101). Algunos artistas influyen en mis dibujos y algunas pinturas, pero ¿qué sucedía en la gráfica?, decidí usar el método dadaísta y retomado el surrealismo, y el método de creación del automatismo psíquico, para hacer obra gráfica. Y es finalmente que dejo de concentrarme en las formas y me adentro más en el expresionismo, como se puede apreciar en el siguiente grabado (fig.54).

Fig.54. “¿La nada puede ser el todo?” Carlos Faro,

Grabado en agua fuerte y agua tinta.

20x15, 2021.

La nada puede ser el todo³⁸ es la culminación de la serie de 6 grabados realizados en el concepto de “sueño colectivo”.

El grabado siguiente de la (fig.55) tiene una narrativa que se compone en 5 escenas representadas en un teatro. Y la interpretación del sueño es la separación del otro como un miedo, un miedo que se representa con la araña.

1 escena amistad (representada en la conversación de los espectadores).

2 escena discrepancia y ruptura de la amistad (cambio de lugar del personaje que está en primer plano en solitario).

Tercera escena: el personaje en solitario, (identifica que aun costado, tiene a dos personas que conoce de un tiempo muy antiguo, pero es ignorado).

Cuarta escena: aparición de una araña (sensación de atosigamiento y parálisis, se crea el acto del drama en el escenario y uno de los actores puede ser devorado por el arácnido).

Quinta escena: el viaje de regreso, (tras una hecatombe que se desarrolla en el teatro, los camiones que ahí aparecen se llevan consigo al único que acepte su condición de vida).

Al realizar mi interpretación del sueño concluyo que el autobús de ida y vuelta fue la representación de un avance interior, que creía al entender la otredad y la importancia de la amistad, sin embargo, regresé sin un avance y volviendo a ser el mismo egoísta. El desenlace que se aprecia en la escena final, con un personaje asustado por ser devorado de un arácnido.

³⁸ El grabado de la (fig.54). Forma parte del acervo de grabados colectivos, pero, en este caso en particular ninguno de los participantes realizó una descripción de su dibujo y dos de los tres participantes no dibujaron sobre el recuadro de la actividad.

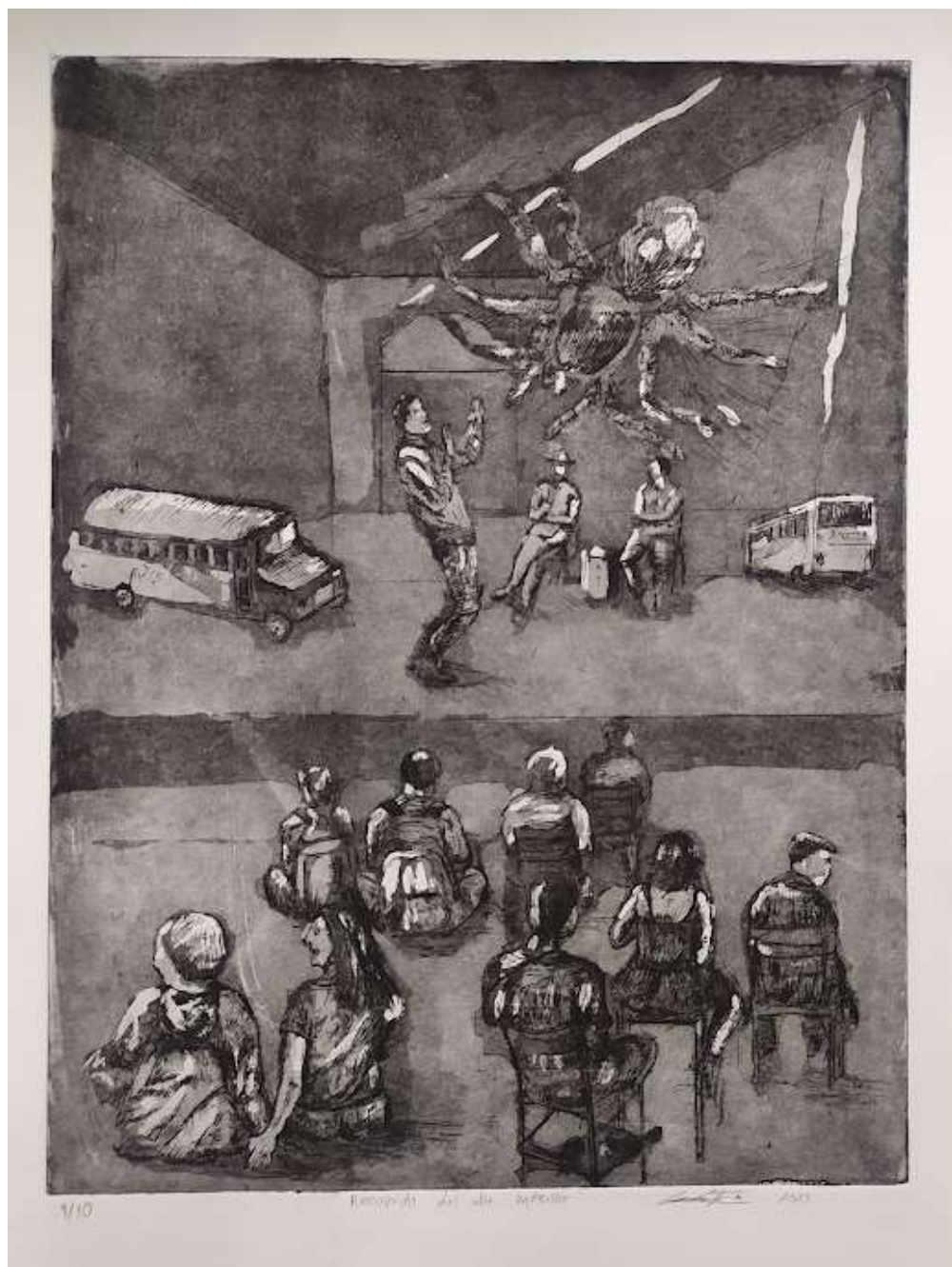

Fig.55. " *Recuerdo del día anterior*" Carlos Faro,

Grabado agua fuerte y agua tinta.

40x30, 2021.

El siguiente grabado es mi interpretación de una pesadilla, titulada de igual nombre “*la pesadilla*” (fig.56). Me inspiro al realizar este grabado recordando varias situaciones que perturbaron mi sueño, como sombras, animales, habitaciones oscuras.

Fig.56. *“La pesadilla”*, Carlos Faro,
Grabado en agua fuerte y agua tinta.
22x15, 2021.

El grabado *el recuerdo que aún prevalece* (p.52 y (fig.57), es la conclusión del *capítulo 1* de mi proyecto) ahí mencionaba un sueño que había tenido de infante que frecuentemente se manifestaba en mi memoria como una especie de pesadilla y al interpretarlo al final de mis obras concluyo con sacar a la luz a aquel sueño.

Fig.57. "El recuerdo que aún prevalece" Carlos Faro,

Grabado en agua fuerte y agua tinta.

40x30, 2021.

Puede ser visto el Dossier que conforma la exposición física de mi trabajo en la (Fig.58)

Fig.58. "Exposición Sueño colectivo" Grabados en agua fuerte y agua tinta Carlos Faro, 2020 - 2021.

Finalmente, la exposición³⁹ planteada en este proyecto tiene como propósito: crear la reflexión en el espectador y la posibilidad de encontrar una razón al origen del sueño fuera del subconsciente.

³⁹ El resultado final de la exposición física de la obra, será añadido y actualizada en mi cuenta de Instagram: Carlos.F.art, y los datos y resultados serán actualizados en el sub capítulo *el sentido de mi obra*. Y puede ser consultada la exposición virtual para tener mayor noción de la exposición "sueño colectivo" <https://www.artsteps.com/>, en el apartado de búsqueda como Expo 2021 "Sueño colectivo".

3.2 Reflexión final

Una vez que recapitulamos cada uno de los avances en esta investigación, concluyo que el método de interpretación puede ser a través de conocimientos psicoanalíticos, científicos, y subjetivos por el conocimiento del propio soñador, como “ser” que es dueño de su propia existencia, y que conoce varias de las imágenes que se representan en sus sueños, construye de forma independiente partiendo de su creatividad, el camino que sigue su imaginación. A su vez está presente su significado por un contexto sociocultural muy cercano a la tradición y ajeno a la imposición cultural de las sociedades modernas, y se puede incluir la colectividad en el sueño misma que tiene la intención de crear “mitos” que desarrollen sus soñadores, siempre partiendo de la imagen de la memoria.

Bibliografía

- Aguilar Viquez, F. (2015). LA OTRA VOZ: OCTAVIO PAZ Y LA NOCIÓN DE OTREDAD. *Revisita de Filosofía Open Insight*, 27-59.
- Arte, P. d. (22 de Marzo de 2018). *Punto del Arte*. Obtenido de Punto del Arte: <https://puntoalarte.blogspot.com/2018/03/obra-de-max-ernst.html>
- Bauman, Z. (2014). *Arte, ¿líquido?* Madrid: sequitur.
- Benjamin, W. (2013). *El surrealismo*. Madrid: casimiro.
- Beuchot, M. (2009). *Tratado de Hermenéutica analógica Hacia un nuevo modelo de interpretación*. México: Itaca.
- Borges, J. L. (2020). *Libro de los sueños*. México: penguin random house.
- Breton, A. (2003). *Manifiestos del surrealismo*. Barcelona: Terramar Ediciones.
- Breton, A. (2017). *¿Qué es el surrealismo?* Madrid: Casimiro.
- Carl Jung, A. J. (1961). *Recuerdos, sueños y pensamientos*. New York: Pantheon.
- Castañeda, C. (1993). *El arte de Ensoñar*. Ciudad de México: Booket, México.
- Cruz, S. J. (2004). *Primero Sueño*. Argentina: Losada.
- Cuevas, R. M. (s.f.). *Universidad Autonoma del Estado de hidalgo*. Obtenido de Universidad Autonoma del Estado de hidalgo: <https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/ida/n2/e3.html#nota0>
- Curtis, G. (18 de Octubre de 2012). *National Geographic*. Obtenido de National Geographic: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/cueva-lascaux-mayor-museo-arte-prehistorico_6471
- Daldís, A. d. (2008). *La interpretación de los sueños*. Madrid: Gredos.
- Deleuze, G. (2018). *Imagen en movimiento*. Barcelona: Paidós.
- Donner, F. (2003). *Ser en el ensueño*. Ciudad de México: Gaia.
- Ernst, M. (2008). *IMAGINATIO VERA*. Barcelona: Atlanta.
- Foucault, M. (2003). *Vigilar y castigar*. Buenos Aires: Siglo veintiuno editores Argentina.
- Francesca Siclari, B. B. (10 de Abril de 2017). *Nature Neuroscience*. Obtenido de Nature Neuroscience: <https://www.nature.com/articles/nn.4545>
- Frankl, V. (2019). *El hombre en búsqueda del sentido*. barcelona: Herder.
- Freud, S. (1980). *Introducción al psicoanálisis (I los actos fallidos y los sueños)*. Ciudad de México: Editorial Iztaccihuatl, S. A.
- Freud, S. (1993). *La interpretación de los sueños*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Fuentes, C. (2003). *Viendo Visiones*. Ciudad de México: Fondo de cultura Económica.
- García, M. O. (9 de Octubre de 2018). *Unam Global*. Obtenido de Unam Global: <http://www.unamglobal.unam.mx/?p=50102#:~:text=Investigaci%C3%B3n%20en%20la%2>

0UNAM&text=De%20acuerdo%20con%20la%20investigadora,Movimientos%20Oculares%20R%C3%A1pidos%20(MOR).

- Gasset, O. y. (2007). *La deshumanización del arte e ideas sobre la novela*. México: Porrúa.
- GAVITO, S. M. (15 de junio de 2019). *La voz del norte periodico cultura de Sinaloa*. Obtenido de La voz del norte periodico cultura de Sinaloa: <http://www.lavozdelnorte.com.mx/2019/06/15/ramiro-jimenez-pozo-grabador-tuxtleco-1934-2011/>
- GENRE, A. C. (2017). *La mecánica de los sueños*. Virginia, Estados Unidos.
- Givrad, S. (2016). La teoría de los sueños y la ciencia: una revisión. *aperturas psicoanalíticas*, 36:3, 199-213.
- Goethe, J. (2020). *Fausto*. Madrid: Alianza.
- Han, B. C. (2017). *La sociedad del cansancio*. Barcelona: Herder.
- Heidegger, M. (2021). *El ser y el tiempo*. Ciudad de México: Fondo de cultura económica.
- Herrera, J. A. (s.f.). *psicoterapeutas.com*. Obtenido de psicoterapeutas.com: [http://www.psicoterapeutas.com/pacientes/suenyos.htm#:~:text=Hobson%20\(2000\)%20describe%20de%20la,lugar%2C%20de%20las%20personas%20y](http://www.psicoterapeutas.com/pacientes/suenyos.htm#:~:text=Hobson%20(2000)%20describe%20de%20la,lugar%2C%20de%20las%20personas%20y)
- Huberman, G. D. (2019). *Arde la imagen*. Veracruz: Vestalia Ediciones.
- Kripper, A. (Enero de 2013). *Foucault y la expresión*. Obtenido de Foucault y la expresión: http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/bitstream/handle/123456789/2443/Foucault_Kripper.pdf?sequence=1
- Lobato, M. A. (2018). *El arte de hoy, su red estética*. México: Laberinto.
- Lobo, M. A. (1992). La literatura onirocrítica griega hasta del s. II d.C. *Estudios clásicos*, 63-76.
- Luna, J. A. (3 de Marzo de 2021). Eco, el lector de significados donde sólo veíamos cosas. *La jornada*.
- M.Holmes, A. I. (Octubre 30 de 2012). *Science Direct*. Obtenido de Science Direct: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166432812007061>
- Maria Claudia Munevar, A. M. (1995). Los sueños desde una perspectiva interdisciplinaria. *Revista Latinoamericana de psicología*, 58.
- Maria Claudia Munevar, A. M. (1995). Los sueños: su estudio científico desde una perspectiva interdisciplinaria. *REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA*, 41-58.
- Márquez, T. (9 de Octubre de 2017). *Diario Ultimátum*. Obtenido de Diario Ultimátum: <https://ultimatumchiapas.com/grabado-chiapas-exponentes-auge/#prettyPhoto>
- México, F. (6 de septiembre de 2019). Rasúrate y peínate: La historia de Francisco Toledo. Juchitan, Oaxaca, México.
- Micheli, M. d. (2000). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza.
- MX CITY guía insider*. (s.f.). Obtenido de MX CITY guía insider: <https://mxcity.mx/2019/07/breve-historia-cultural-del-grabado-y-sus-protagonistas-en-mexico/>

- Paul Carrillo-Moraa, J. R.-P.-V. (2013). Neurobiología del sueño y su importancia: antología para el estudiante universitario. *Revista de la Facultad de Medicina (México)*, Paul Carrillo-Moraa, Jimena Ramírez-Perisb, Katia Magaña-Vázquezc.
- Paz, O. (1982). *Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de fe*. México: biblioteca breve.
- Paz, O. (1989). *Lo mejor de Octavio Paz: el fuego de cada día*. Barcelona: Seix Barral.
- Paz, O. (2018). *El laberinto de la soledad*. Barcelona : Ediciones Catedra .
- quintero, M. (3 de agosto de 2017). *Tekcrispy*. Obtenido de Tekcrispy: <https://www.tekcrispy.com/2017/08/03/neurociencia-suenos/>
- Robb, A. (13 de Noviembre de 2018). *The new york times*. Obtenido de The new york times: <https://www.nytimes.com/es/2018/11/13/espanol/opinion/suenos-recordar-ciencia.html>
- Sabines, J. (2012). *ALGO SOBRE LA MUERTE DEL MAYOR SABINES/ MAL TIEMPO OTROS POEMAS SUELTOS*. Ciudad de México: Joaquin Mortiz.
- Salazar, E. A. (2010). Un acercamiento al análisis onírico desde friedrich nietzsche: aportaciones y diferencias frente al psicoanálisis freudiano. *Discusiones Filosóficas*, 177 - 194.
- Setton, Y. (1990). *La revuleta surrealista*. argentina: quirquincho.
- Shariatmadari, D. (16 de 16 de 2015). *EL PAIS*. Obtenido de EL PAIS: https://elpais.com/elpais/2015/09/14/ciencia/1442219533_963432.html
- Tomás Fernández, M. R. (2004 - 2020). *Biografías Y vida*. Obtenido de Biografías Y vida: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/toledo_francisco.htm
- Valcárcel, S. F. (18 de Enero de 2019). *Medium*. Obtenido de Medium: <https://medium.com/introducci%C3%B3n-a-la-psicolog%C3%ADa-ugr/allan-hobson-neurociencia-del-sue%C3%B1o-2f1c7d2c3835>
- Vargas, J. C. (2007). Sueño, realidad, y conocimiento nociones del sueño y fenomenología del soñar entre los ette. *antípoda n°5*, 293-315 .
- Winson, J. (Enero 1991). El significado de los sueños. *Investigación y Ciencia* .