

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Facultad de Artes

TERRITORIO ONÍRICO

Sara Correa Herrera - Memorias de grado

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Departamento de Artes Visuales

Medellín – Colombia

2023

Cita	(Correa Herrera, 2023)
Referencia	Correa Herrera, S. (2023). <i>Territorio Onírico</i> [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Estilo APA 7 (2020)	

Seleccione biblioteca, CRAI o centro de documentación UdeA (A-Z)

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Rector de la Universidad de Antioquia

John Jairo Arboleda Céspedes

Decano de la Facultad de Artes

Gabriel Mario Vélez Salazar

Vicedecano de la Facultad de Artes

Diego León Gómez Pérez

Jefe del Departamento de Artes Visuales

Julio Cesar Salazar Zapata

Coordinador Área de Investigación y Propuestas

Fredy Álzate Gómez - Lindy María Márquez H.

Asesor de memorias de grado

KIKE (Carlos Alberto Aguilar)

TERRITORIO ONÍRICO

Sara Correa Herrera

Memoria de Grado para optar título de Maestra en Artes Plásticas

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Departamento de Artes Visuales

Medellín – Colombia

2023

Contenido

1. Resumen.....	8
2. Declaración de artista.....	9
3. El lenguaje oculto	10
3.1 introducción	10
4. Más allá de soñar	12
4.1 Justificación	12
5. La alquimia del pensamiento	14
5.1 Marco teórico.....	14
5.1.2 Individuación	14
5.1.3 El ensueño.....	15
Onironautica.....	17
5.1.4 Oniromancia.....	17
5.1.5 Antroposofía	18
5.1.6 Topología del sujeto.....	19
6. Territorio onírico.....	20
6.1 Proyecto de grado	20
6.2 Antecedentes.....	40
6.3 Referentes	45
6.3.1 Internacionales:.....	46
6.3.2 Nacionales:.....	51
7. Curriculum vitae	55
8. Bibliografía	57

Dedicatoria

A mis padres Olga Herrera y Juan Carlos Correa, por ser quienes me dieron cada una de las capacidades, verdades y pensamientos que hoy me hacen ser quien soy.

Agradecimientos

A Carlos Alberto Aguilar por ser quien creyó en mí, en la magia y el poder de los sueños.

1. Resumen

En la siguiente lectura estaremos adentrándonos en el aspecto místico y simbólico del acto de soñar, Sara Correa desde su intimidad nos muestra como el ensueño está ligado intrínsecamente a la individuación.

Territorio onírico da cuenta de la capacidad de un individuo en profundizar en si mismo, como la curiosidad en conjunto con el coraje de apreciar el interior y la oscuridad dan luz a la conciencia. A través de diversos autores comprenderemos la importancia que, desde la psicología, la literatura y el arte, los sueños ha tenido en la historia de la humanidad, pero, sobre todo, en la vida de una joven.

Desde el dibujo y la pintura, la cartografía surge como lenguaje de la intimidad, la magia y lo oculto. Una forma de demostrar que los sueños son el territorio de un alma viviente.

Palabras clave

Topología, Onironauta, Ensoñación, Arquetipo, Individuación, Si mismo, Cartografía

Abstract

In the following reading we will be delving into the mystical and symbolic aspect of the act of dreaming, Sara Correa from her intimacy shows us how dreaming is intrinsically linked to individuation.

Dream territory accounts for an individual's ability to delve deeper into himself, how curiosity together with the courage to appreciate the interior and darkness give light to consciousness.

Through various authors we will understand the importance that, from psychology, literature and art, dreams have had in the history of humanity, but, above all, in the life of a young woman.

From drawing and painting, cartography emerges as a language of intimacy, magic and the occult. A way to show that dreams are the territory of a living soul.

Keywords

Topology, Oneironaut, Reverie, Archetype, Individuation, Self, Cartography

2. Declaración de artista

La intuición, las visiones, las sensaciones y los sueños me rigen, se revelan como guías e insumos tanto para el diario vivir como para el proceso creativo. Por ende centro la atención en los fenómenos de la percepción del mundo y la realidad subjetiva que me pertenece, en la percepción que tengo del color, de la música, de los recuerdos y de los misterios ocultos de la psique, para seguir preguntándome el porqué de la existencia y su incipiente explicación mediante el mito personal, lo que me ha llevado a encontrar en el ocultismo o la incertidumbre un punto de partida para interrogar desde la pintura, el dibujo, la narrativa y el sonido estos conceptos. Con ello me propongo establecer una reflexión profunda sobre la vida, evocando sentimientos que re-conecten al espectador con el origen y el mundo interior.

3. El lenguaje oculto

3.1 introducción

Para el escritor Alan Moore, el lenguaje es magia, es la manera en que creamos un principio de realidad, pues al proponer, en su libro *Ángeles fósiles*, que el hecho de “decir y nombrar” hace parte de la creación del mito, que al nombrar estamos dotando de sentido y fundando un cosmos y que desde el lenguaje configuramos el mundo que nos rodea asimilando esta noción en el colectivo, es lo que me interesa. Cómo el lenguaje nos permite organizar las experiencias subjetivas dentro de la existencia con el otro, entablando un diálogo coherente entre lo consciente y lo inconsciente, armonizando los mundos personales y grupales, obteniendo una comprensión compartida de procesos psíquicos que acontecen a lo largo de nuestras vidas.

El lenguaje resulta entonces, la manera de comprender y definir la existencia. Patrones y símbolos que por miles de años han definido sociedades y representado culturas, permean inevitablemente nuestra personalidad a lo largo de nuestra vida, ya que nacemos y crecemos inmersos en un grupo social con su propio principio de realidad. Sin embargo, me cuestiono si tenemos conciencia de su funcionamiento, ¿podemos acaso transformar aquellos patrones de comportamiento que se nos impone desde el mito, en nuestro universo personal?, sí ¿desde el proceso de individuación podemos lograr configurar lenguajes propios que nos pueden llevar a crear otros símbolos y arquetipos que permitan desarrollar el mundo interior, mostrándonos el camino hacia la voluntad del ser, rompiendo las barreras de los paradigmas generales?

Reconocer y asimilar el mundo externo a través de los sentidos, permite traducir el mundo visible y ajeno dentro de nosotros y es allí donde surge el anhelo espiritual, porque al entender nuestro cosmos intrínseco, interiorizamos el exterior y creamos implementos para el

entendimiento existencial, lo que nos permite sentirnos bien con nosotros mismos al dotar de sentido nuestra propia vida, logrando interpretar correctamente nuestras necesidades e incluso, abarcar al otro como ser viviente y aportante para nuestro propio mundo. Encontrarse a través de los símbolos, los sentimientos y las manifestaciones naturales de nuestro inconsciente, debería ser parte fundamental de la educación temprana, pues conforme a cómo se entienden los patrones universales que se repiten y se encuentran en el consciente colectivo, podría emprenderse un camino de autoconocimiento, que en mi caso valiéndome de la capacidad onírica e interpretación de los signos en los sueños, consigo emprender tal expedición.

De acuerdo con eso, mi invitación está ligada a la creación del mito personal, desde la expresión de cualquier medio que permita generar conscientemente tu propia interpretación de los arquetipos de la existencia, es decir, crear tu propia cosmogonía partiendo de los símbolos establecidos, pero dando tu propia significación a cada aspecto.

Es entonces, un compendio lo que comparto en estas Memorias de Grado, la evidencia y los hallazgos obtenidos dentro de una investigación y creación en artes, partiendo de la idea de traducir las revelaciones simbólicas del territorio onírico, valiéndome del concepto cartográfico como actor principal para la interrogación y estudio de la incertidumbre, pues acudo a ella como herramienta para facilitar el entendimiento y la traducción del subconsciente, propiciando un ambiente narrativo y flexible para conocer los parámetros propios de la individuación, hacerle frente a los dogmas para entablar una propia comunicación con el entorno y admitir una apertura de conocimientos que van más allá de nuestra experiencia como individuos en el colectivo y del pensamiento racionalista.

4. Más allá de soñar

4.1 Justificación

Dentro del acto de soñar, diferentes símbolos transversalizan la mente, lo que ofrece al curioso la oportunidad de escudriñar entre mundos fantásticos.

Por mucho tiempo, el Surrealismo ha sido uno de los movimientos del arte que ostenta su fundamento conceptual en el mundo onírico. En este sentido, varios artistas se han inspirado en dicha fuente y han permanecido ocultos e invisibles a lo largo de la historia, unos por convicciones propias y otros por resistencia de los circuitos de arte oficiales de cada época es por esto por lo que se hace fundamental explorar el desgaste natural de la sociedad moderna y su necesidad intrínseca de racionalizar el pensamiento y la apertura que tiene el análisis del fenómeno onírico en la contemporaneidad. Un llamado a permear nuestras mentes con influjos místicos y ocultos se siente en el ambiente, un llamado que artistas como León Ka, Alejandro Pásuale e incluso Remedios Varo, han acatado para su obra, partiendo de dinámicas novedosas que se configuran desde diferentes estrategias para crear un lenguaje único de expresión a partir de lo no racional.

La atemporalidad, o mejor aún, los diferentes tiempos que nos permite la contemporaneidad sin tanta resistencia como en otras épocas, resulta lo más parecido a un viaje en el tiempo. Se puede ser retro y futurista, se lleva una vida física y otra virtual, se puede ser artista y chamán. Esto nos permite al ser hijos de esta época, apelar a la manera de escribanos medievales, o cartógrafos navales, a emplear la gráfica y el dibujo para estudiar los símbolos y el entorno y con ello poder aliarse al arte para ir a la conquista de la individuación.

Lo cual me ha llevado a emprender una búsqueda incesante por entender la condición mística de la existencia, indagando lo ontológico a partir del quehacer artístico. Procuero

entonces, desde diferentes gestos plásticos, develar cómo lo oculto se declara en la capacidad onírica del hombre y qué relevancia tiene dicho estado en el desarrollo de la espiritualidad.

Diversos mecanismos pueden surgir en la búsqueda de conocimiento dentro de lo oculto, en mi caso, la pulsión de creación es uno de ellos en consecuencia con las experiencias y encuentros con dicha sabiduría que reposa en el subconsciente. En ese orden de ideas, los sueños son un campo al cual recurrir para atisbar lo que está más allá de nuestra cotidianidad y lógica racional, Efectivamente en el devenir de la comprensión de esta información, nos permitimos utilizar herramientas que desde el arte apelan a la creación de un pensamiento elaborado desde el inconsciente y la transmisión de aquello oculto que se transforma en conciencia, gracias a la estética y el lenguaje plástico.

Concebir objetos artísticos con poderes mágicos, como mapas, libros de artista y diarios de los sueños, ponen de manifiesto la gran metáfora de la vida, al crear formas que posibilitan dinamizar, concretar y establecer desde el lenguaje artístico, todo aquello que se revela en la oscuridad como señal. No es gratuito que el lenguaje principal que permite la interrogación y traducción del territorio onírico sea el dibujo, tanto por lo esencial e inmediato que se asocia al pensamiento, como por el papel que juega en la escena contemporánea del arte.

5. La alquimia del pensamiento

5.1 Marco teórico

Para el desarrollo de la presente investigación es importante definir algunos conceptos que llevaran al lector a la comprensión teórica del objeto de estudio y los puntos de enunciación que se tuvieron en cuenta para la formalización plástica desde los diferentes lenguajes que se abordaron.

5.1.2 Individuación

Comprender el proceso de individuación a través del verdadero vínculo con nuestro subconsciente, requiere entender nuestro interior como algo primordial para el desarrollo de la psique humana, para la edificación de la personalidad y por ende para la espiritualidad. Como Jung (1964) lo expresa “el proceso de individuación efectivo -el acuerdo consciente con el propio centro interior (núcleo psíquico) o “sí mismo” empieza generalmente con una herida de la personalidad y el sufrimiento que lo acompaña” (p. 168) es decir, cuando el individuo puede entrar en una conversación constante consigo mismo donde el sí mismo “puede definirse como un factor de guía interior que es distinto a la personalidad consciente y que puede captarse solo mediante a través de nuestros propios sueños” (Jung, 1964, pág. 161) este funciona como un centro regulador que permite la maduración de la personalidad dando como resultado la extensión o expansión de la consciencia.

El desarrollo de la conciencia en el individuo, se genera a través de diferentes procesos cognitivos adquiridos desde la experiencia, gran parte de ésta se consolida hasta cierto punto, ya que está sujeta a patrones establecidos por la cultura, los mitos y los modelos que la sociedad ha tejido sobre los individuos alienándolo de sí mismo y su conciencia “los antropólogos han descrito muchas veces lo que ocurre a una sociedad primitiva cuando sus valores espirituales

están expuestos al choque de la civilización moderna, su gente pierde el sentido de la vida, su organización social se desintegra” (Jung, 1964, pág. 91). El desprendimiento de estos patrones requiere la conciencia y comunicación con algo, “El sí mismo” lo cual, se genera cuando dejamos nuestro ego de lado y empezamos a reconocer al inconsciente

“a veces notamos que el inconsciente lleva la dirección en un designio secreto. Es como si algo nos estuviese contemplando, algo que no vemos pero que nos ve, quizás el gran hombre que reside en el corazón, que nos dice su opinión acerca de nosotros por medio de los sueños” (Jung, 1964, pág. 163)

Es ese desprendimiento del ego desde el individuo consciente el que permite un crecimiento del ser, un conocimiento de sí mismo, un dialogo con el inconsciente y en definitiva el poder alcanzar una forma de existencia más profunda y básica, es decir un proceso de individuación.

5.1.3 El ensueño

para iniciar la definición del presente concepto, podemos mencionar que el sueño se define como es ese proceso mediante el cual el cerebro organiza información adquirida en el día a día, es decir, se concibe como un proceso mental involuntario que permite almacenar y revalorar la información obtenida a través de la vida. la RAE lo concibe como acto de representación fantástica mientras se duerme. El ensueño, por otra parte, es la capacidad del individuo de establecer conexiones simbólicas en donde el soñante genera conciencia de sí y su entorno, siendo así una capacidad mental que permite establecer conexiones para generar realidades sobre su crecimiento personal y su ser en el contexto social, puede decirse entonces que el ensueño es una extensión del proceso de soñar “El ensueño es, al menos en parte, una experiencia mental durante el estado de sueño que puede describirse en el estado de vigilia. En

tanto que actividad mental, un tipo de experiencia o una capacidad cognitiva, existen multitud de definiciones de los ensueños” (Pablo Medrano-Martínez, 2018, pág. 360)

dentro del acto de soñar pueden existir experiencias de sueños extraordinarios, estos se pueden definir como un estado que supera el proceso común en el que el cerebro almacena la memoria y se establece cuando el sueño llega a tener un contenido simbólico de muchos tipos, estos se generan después de los sueños ordinarios luego de un periodo de descanso, estos Pueden aparecer en cualquier estado de la etapa rem y se diferencian en siete tipos:

- **Eureka:** Son sueños donde recibes información o aprendes habilidades que te hacían falta en la vigilia.
- **Anidados** Es cuando se tienen sueños dentro de sueños, también se les llama falso despertar.
- **Promodómicos** Son sueños que te avisan sobre enfermedades próximas del soñante o de sus cercanos.
- **Compartidos** Es donde una o más personas se encuentran en un sueño o mantiene la similitud simbólica en uno o más sueños.
- **Lucidos** Es cuando tenemos total conciencia dentro del sueño, racional y espacio temporal
- **Numinosos** Son sueños donde se encuentran energías de seres que han dejado el plano terrenal o no pertenecen a él.
- **Precognitivos o premonitorio** Son sueños donde se anticipa el futuro, con alto impacto simbólico y emocional.

Onironautica

Se puede decir que la onironáutica es la capacidad de un individuo de estar de forma lucida en un estado de ensueño, donde el soñante puede a voluntad transgredir el estado onírico logrando interactuar con las diversas formas de sueños extraordinarios llegando a tener una experiencia de viaje altamente simbólico. Dans (2011) como es citado en Ruiz (2021) define la onironáutica como “la exploración consciente del mundo de los sueños. Un onironauta es aquel que “no puede separar el mundo de los sueños de la totalidad de su vida. Aún más no puede entender su vida física, así como su acciones, reacciones y relaciones sin tener en cuenta el mundo onírico.” (p. 9). En este sentido, el onironauta puede llegar a tener una experiencia extrasensorial en su vida cotidiana, puesto que el onironauta está en un contacto permanente consigo mismo y por ende puede llegar a estar en un desarrollo constante de su individuación.

5.1.4 Oniromancia

La oniromancia es la capacidad de predecir el futuro a través de la traducción de símbolos presentes en sus sueños, el primer sujeto en realizar dicha practica fue Sigmund Freud, sin embargo, su perseverancia en los deseos sexuales del individuo permitió que otros investigadores pudiesen profundizar en el proceso de la interpretación de los sueños como por ejemplo Carl Jung, este planteaba la necesidad de una profunda interpretación de arquetipos el cual se define como una idea madre que se crea a través de la infancia y aunque pueda ser modificada a lo largo de la vida, esta conservará sus forma original parafraseando a Jung se puede definir como una serie de patrones de conducta que existen en el subconsciente colectivo, estas determinan la percepción de la vida cotidiana entre sensaciones e imágenes del mundo, entender los arquetipos ayuda al individuo a extraer un sentido de realidad, el trabajo del

onironauta es entonces comprender a profundidad estos arquetipos y su relación entre ellos para ahondar en su sí mismo y establecer un principio de realidad personal.

5.1.5 Antroposofía

Esta se define como, una teoría filosófica fundada a principios del siglo XX cuyo principal expositor es Rudolf Steiner, con el objetivo de teorizar la existencia de un mundo espiritual objetivo, intelectualmente comprensible y asequible para la experiencia humana, la antroposofía es una profundización de la naturaleza humana, desde el desarrollo de la voluntad (Steiner, 1904-1905) define que

“toda la actividad interior debe expresarse por una manifestación exterior y así como no basta con que un cuadro exista en la mente de un pintor para que tenga una realidad objetiva, del mismo modo, ninguna disciplina oculta puede quedar sin manifestación externa, solo quienes ignoran que lo interior debe expresarse exteriormente, menosprecian las formas rigurosas” (p. 94)

Lo anterior, se relaciona con el desarrollo de la voluntad, ya que para Steiner la voluntad vendría siendo la fuerza vital que impulsa la creación “toda idea que para ti no se convierta en ideal destruye una fuerza de tu alma, toda idea que se convierta en ideal, crea en ti fuerzas vitales” (Steiner, 1904-1905, pág. 25) concluyendo entonces que la antroposofía enaltece el hecho que todo el conocimiento que pueda ser buscado para el beneficio personal y acumular riqueza desviara el camino que transitas, sin embargo, todo conocimiento que se busque para entablar una relación con sigo mismo y su entorno de una forma orgánica, logrará ayudarte a avanzar en el camino hacia el desarrollo de la voluntad.

5.1.6 Topología del sujeto

La topología es una ciencia amplia, donde se profundiza en el razonamiento y se prescinde del significado concreto, la cual desde su significado etimológico define que el topo es el lugar y el territorio y el logos es la palabra el estudio o el tratado, en este sentido, la topología permite que teóricos diferentes a los matemáticos o físicos puedan estudiarla y hacer uso de ella. Ejemplo de esto, es lo sucedido con Lacan y su estudio sobre la topología del sujeto. Lacan en una mezcla entre el psicoanálisis y la matemática, buscó la teorización sobre el individuo lleno de lugares no veibles ni localizables que definen la personalidad, fundamentándose en las características particulares de las formas que que puedan pertenecer invariables, independientemente de la manera en la que se refuerce, extienda o comprima una figura.

“Lacan hace uso deliberado y explícito de la topología, rama de la matemática para apoyar su enseñanza con una serie de esquemas, grafos, superficies y nudos, este esfuerzo brinda una riqueza inconmensurable a su trabajo, ya que permite un pasaje de la demostración de la geometría matemática a la mostración de la topología del sujeto del inconsciente, esta obra ignorada o resistida por algunos psicoanalistas implica un esfuerzo por presentar aquello de la clínica analítica, el trabajo tan singular de leer a cada sujeto y sus letras. Las matemáticas y el psicoanálisis se ocupan de esta combinatoria establecida” (Gárcón, 2021, pág. 3)

Es así como, siendo la topología una ciencia matemática, en su relacionamiento con el psicoanálisis ha permitido una hibridación de conocimientos partiendo de la geometría cuantitativa se permite entonces preguntar sobre el lugar y espacio donde esta sucede componiendo modelos, esquemas, grafos y superficies topológicas como imágenes geométricas que parecen más una creación desde la ciencia ficción que desde un estudio científico riguroso como lo enuncia (Abbot, 1884) “He aquí una aventura conmovedora de matemáticas [...], una fantasía de espacios extraños poblados por figuras geométricas; figuras geométricas que piensan

y hablan y tienen todas las emociones humanas” (p. 4) es por esto que, Lacan haciendo uso de estas figuras invariables como se mencionó con anterioridad, puede llegar a hacer un análisis del ser, ya que con la topología no se busca un sistema de coordenadas como lo pueden ser los planos cartográficos, sino a la resolución de problemas geométricos o como lo expresa Eidelsztein (1992) citado en (Gárcón, 2021) “implica el paso de la intuición imaginaria a la representación simbólica” (p. 7).

6. Territorio onírico

6.1 Proyecto de grado

Desde mi experiencia, puedo dar cuenta de la imperante fuerza que genera el desprendimiento de modelos de comportamiento, pues el deseo de encontrar lo oculto se manifestó desde muy temprana edad, en consecuencia, por la capacidad de soñar de forma lúcida y consciente. De manera que lo desconocido, empezó a manifestarse sueño tras sueño y en torno a cómo se fue desarrollando la aparente habilidad, diferentes medios fueron tomando forma y configurándose para hacer que aquella información desbordada y exuberante a la que tenía acceso mientras dormía, fuera más fácil de digerir y desde entonces no solo encontré un vínculo con lo oculto sino también con la magia, pues descubrí que es la vida misma, desde la contemplación y la meditación un acto mágico.

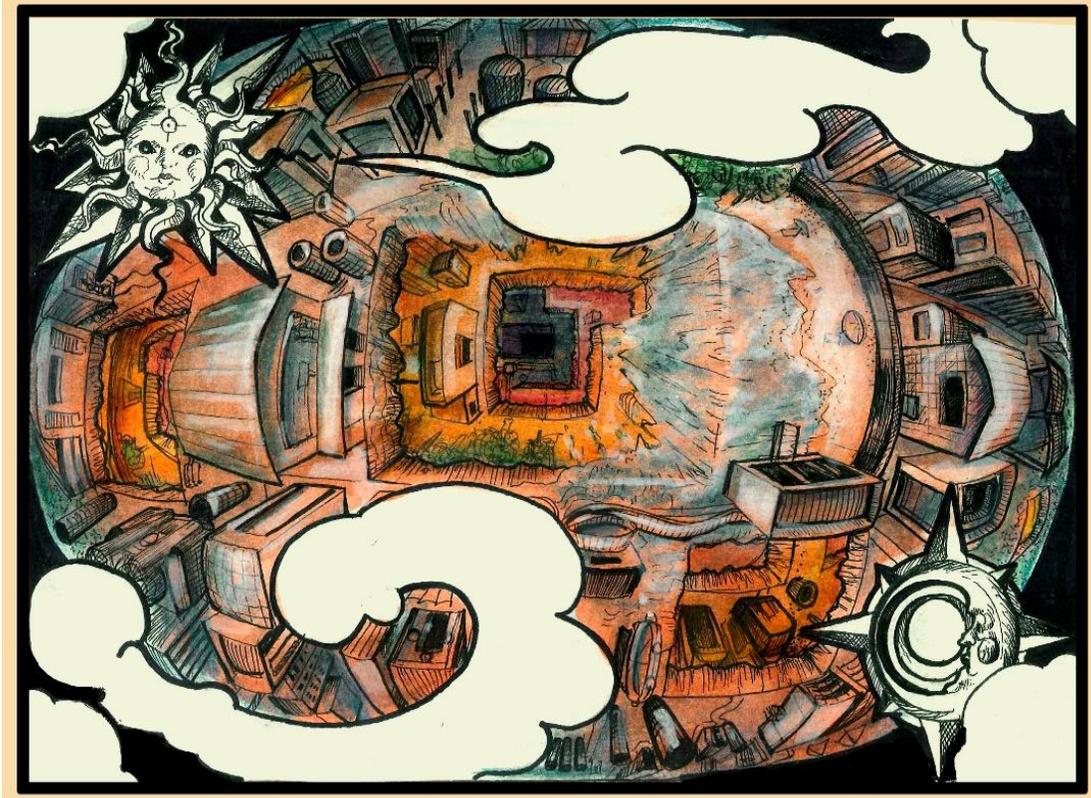
Así fue como, poco a poco mis pinturas sin ningún temor aludían a las profundidades de mi inconsciente con una gran carga alegórica, tomada de aquella comunicación con el sí mismo en los sueños, las cuales luego interpretaba (gracias a mi interés innato por la psicología) y me servían como premoniciones, como pequeños avisos y proyecciones del futuro en el presente. De esta forma, en el periodo académico que abarca grado uno y dos establezco una metodología y un

amor incondicional hacia el proceso, lo que me dota de herramientas para emprender un camino que apenas comienza en la investigación artística.

Gracias al asesor Carlos Alberto Aguilar (kike), pues fue su asesoría la que impulsó a condensar y sintetizar una amplia cantidad de información producía en las facetas de integrado y decantarlo en lo que es la cartografía del territorio onírico. Comprender y ordenar un compendio de experimentaciones y de experiencias personales como resultado de las exploraciones y traducciones desde el hacer artístico, de un mundo soñado, de lo interno y de un lenguaje místico particular.

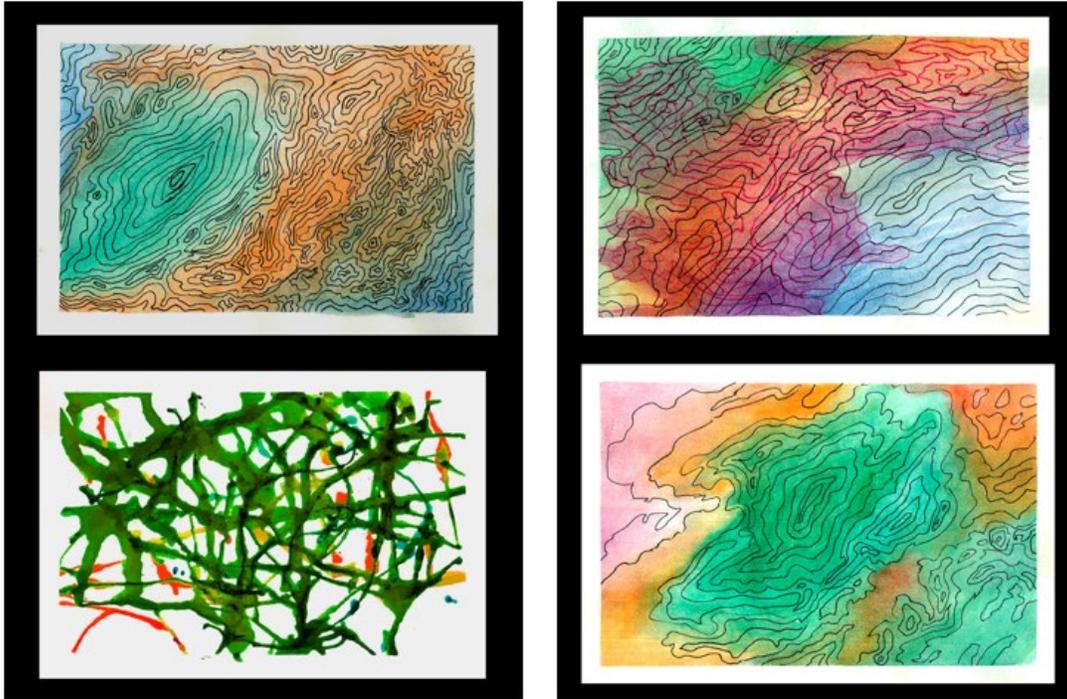
En esta cartografía, pretendo establecer parámetros gráficos y simbólicos a modo de Codex para acercarse a la oniromancia, a la capacidad de viajar y tener experiencias extracorporales a través del acto de soñar. Tratar de entender lo oculto que revelan los sueños, es un constante descubrimiento y un encuentro en sí mismo. En este orden de ideas, también es un trabajo diario, un permanente despertar del subconsciente y muerte del ego.

El primer paso fue decantar y seleccionar la información pertinente de mis diarios íntimos desglosando la experiencia de soñar en categorías y de esta manera estudiar lo más relevante de cada una. Cada experiencia en el viaje onírico es muy particular, pero hay comunes denominadores que pueden dar cuenta de niveles de ensoñación, es decir territorios o espacios oníricos dentro de otros. Por esta razón comprender cómo mostrar esta experiencia gráficamente fue lentamente tomando forma.

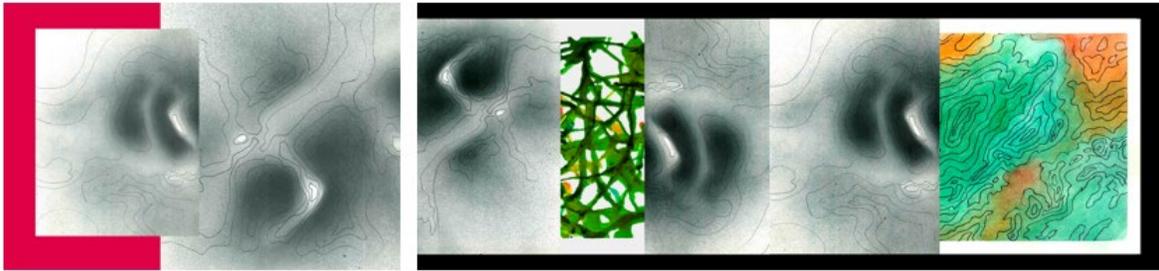

Imagen 1 Dibujo en tinta iluminada con acuarela sobre papel piedra. 25cm x 35 cm. 2021

En esta Ilustración, como una primera experimentación virtual con estilo cartográfico, planteo los diferentes niveles o planos dentro de la ciudad de los sueños, esta exploración fue el comienzo e indicio más grande, lo que me llevó a pensar el color como estrategia para entender cómo plantear aquellos niveles.

Imagen 2 Mapas emocionales. Acuarela y tinta sobre papel piedra 25cm x 35 cm c/u. 2021

Imagen 3 Mapas emocionales. Collage digital. 2021

Como segunda etapa de exploración, realicé diversas experimentaciones graficopictóricas con tinta y acuarela posteriormente intervenidas de manera digital, superponiendo los mapas y creando collages. De esta manera me planteo los espacios anidados dentro del territorio, me genera la inquietud de cómo manifestar mediante lo real el término de paradoja.

Imagen 4 Territorio imaginado. Tinta sobre acetato, dimensión variada. 2021

La experimentación a través de los materiales dio como resultado un acercamiento a la investigación pura, la cartografía tomó forma de metodología al darme herramientas procesuales y teóricas para abarcar el mundo de los sueños.

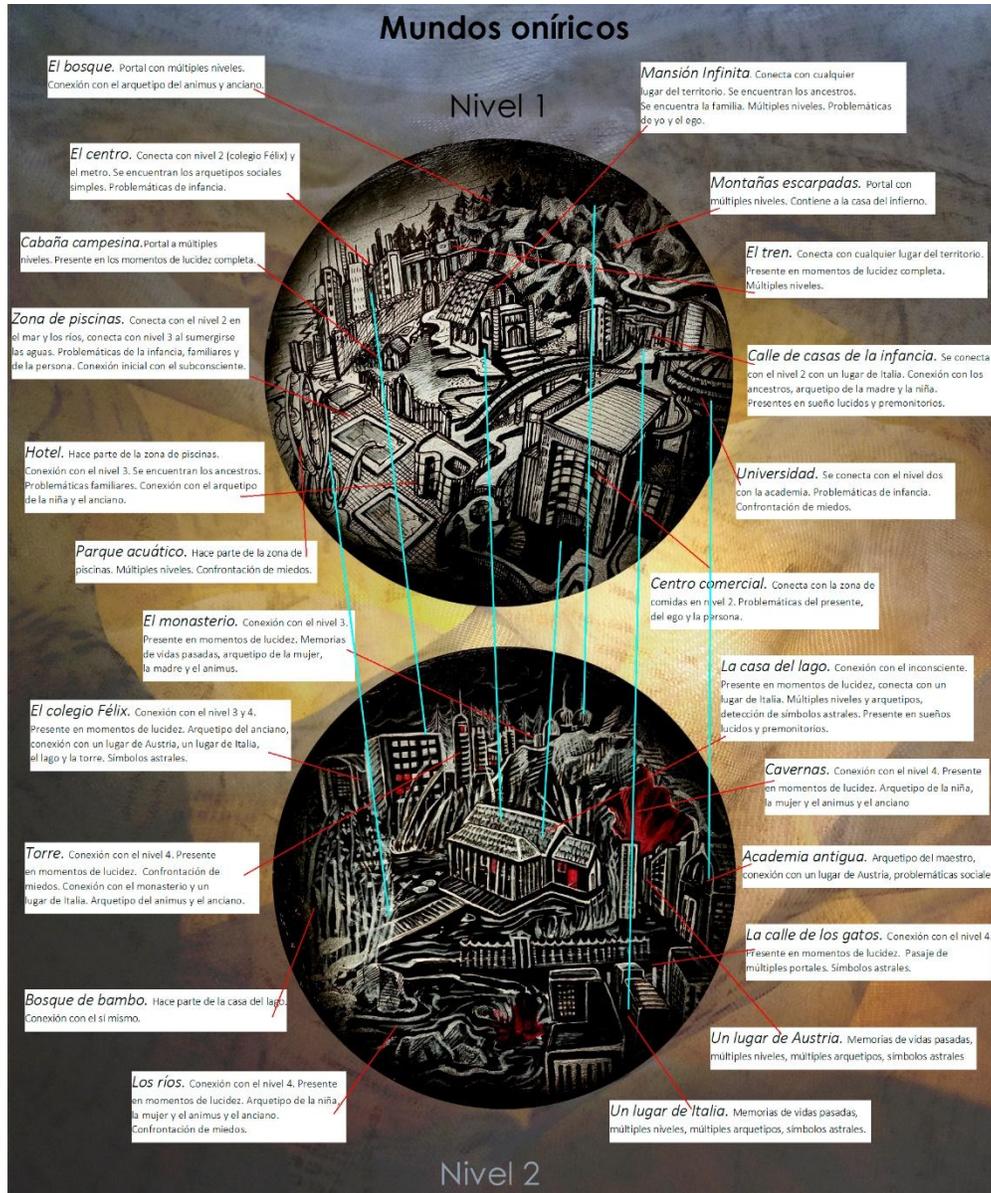

Imagen 5 Mundos oníricos. pintura acrílica sobre MDF. 30cm c/u. 2022

Es aquí donde doy nombre y forma al nivel uno y dos del territorio de manera esquematizada, sin embargo, aunque en este punto la cartografía permitía establecer rutas, aun no se alcanzaba al resultado esperado, sin embargo, dio pie a un interés profundo por cada sector del territorio y el desafío constante del cómo graficar de forma asertiva desde el consciente.

Imagen 6 A vuelo de pájaro, el mundo es un pañuelo. Tinta y transfer sobre tela tull. 50cm x 70cm. 2022

Nuevamente, continúe experimentando con texturas, colores y maneras de presentar la idea de mapa de formas divergentes, tratando de salir de lo tradicional. En este punto fue difícil el proceso ya que sentía mucha confusión sobre el cómo, desde los lenguajes artísticos, plantear una cosmovisión y un método que permitiera acercar al proceso de la oniromancia de manera concreta y clara.

Sin embargo, conservé la fidelidad a un proceso muy íntimo, donde encontraba un gran valor en todos los puntos de creación y dando relevancia a los momentos de la infancia donde se evidencia el inicio de la individuación a través del manejo de los sueños. Todo esto, resaltó dentro de la investigación y dio peso a los siguientes instantes del obrar en la cartografía.

Imagen 7 Montaje dos, grado uno, salón Rafael Sáenz. 2022

Imagen 8 Montaje dos, grado uno, salón Rafael Sáenz. 2022

La dedicación y disciplina en recolectar la mayoría de los símbolos, experiencias oníromantes que se me manifiestan en los procesos de crecimiento, hasta la actualidad. Permitted ampliar el panorama de la investigación, sumado a esto y de forma oportuna, al iniciar el periodo de Grado dos, tuve la oportunidad de transitar una residencia artística en Jericó, Antioquia. Experiencia que permitió la consolidación de anteriores exploraciones, la profundización y la configuración de lo que es el Territorio onírico.

Jericó es un espacio de reflexión, de inmersión y de expansión, pues, gracias a este lugar logré consolidar la metodología, ya que tengo la oportunidad de conocer y pertenecer a ámbitos artísticos, incluso conocer directamente artistas de renombre como Rodolfo Sánchez, Cristian Sanabria y Rocard Mo, quienes desde su obrar artístico me han motivado, dado herramientas y capacidad de desarrollo a mi proceso investigativo.

Imagen 9 Bestiario. Lápiz sobre papel piedra. 6 cm x 15 cm. 2022

Al involucrarme decididamente en cada experiencia del inconsciente a través de los sueños lúcidos, con los que en conjunción con una escritura constante que practico en los

diarios, doy cuenta de quienes lo habitan y por ende siento pertinente darle lugar a un bestiario, que, al crearlo, me permite establecer características del territorio que habito cada noche y de los seres en él, lo que es interesante al desglosar no solo el personaje sino los símbolos que lo componen, su pertinencia en el territorio donde se encuentra y la profundidad del nivel donde ocurre el encuentro con aquellos seres. Aquí la producción artística es más palpable y clara al ordenar el mundo onírico, mediante el color y un mapa mental que ayuda a esclarecer todo el territorio con sus características. El montaje final de esta etapa ayuda a entender las relaciones establecidas frente al resultado que ahora es más cercano a la cartografía, aunque sigue sintiéndose lineal y poco apropiado para evocar la experiencia del viaje en los sueños.

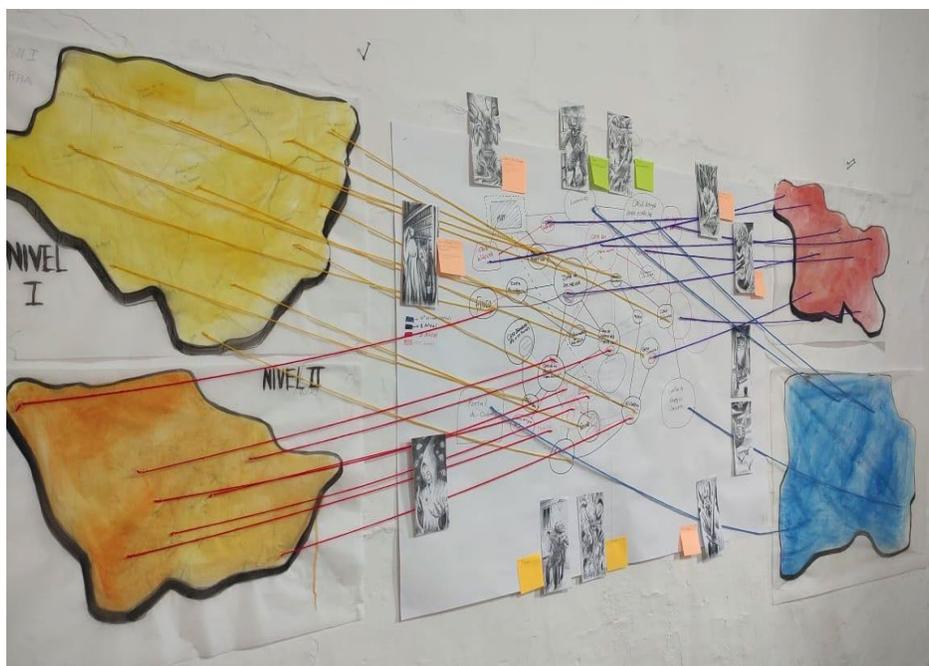

Imagen 10 Montaje uno, grado dos, Galería Bomarzo, Jericó. 2022

A partir del encuentro con un personaje como el escritor y músico Pedro Pablo Gaibor, definitivamente encuentro la forma de entablar desde la gráfica la manera de comprender el territorio onírico, gracias a él y su incesante aporte en conceptos claves y lecturas como: *Una arruga en el tiempo* de Madeleine L'Engle o *Lo raro y lo espeluznante* de Mark Fisher, llegan

para completar los diferentes puntos que aún faltaban por unir en la investigación y a partir de estos nuevos temas consigo apropiarme del término “topología”, idea que da paso a la realización final de los mapas oníricos y a la consolidación de un proyecto que conjuga una vida íntima y una exploración de lo oculto para la creación de una cosmovisión desde el mito personal.

Imagen 11 Montaje dos, grado dos, Sala Rafael Sáenz. 2022

En esta entrega se hizo énfasis en la museografía, busco plantear un acercamiento al montaje expositivo, desde los colores, las áreas y el recorrido y lectura de las piezas.

Imagen 12 Montaje 2, grado dos, Salón Rafael Sáenz, 2022

Se establece un recorrido a través del proceso cartográfico, desde los objetos más íntimos recolectados hasta las piezas gráficas y pictóricas en ese momento en desarrollo.

Imagen 13 Topologías oníricas. Tinta y acrílico sobre papel de lino. 50 cm x 35 cm. 2022

Este proyecto, expone el territorio onírico integrado por diferentes expresiones plásticas, desde la pintura hasta la recolección de objetos, elaboración de mapas y apuntes en bitácoras, lo que conforman parte de una investigación muy íntima, que revela una cosmogonía latente. Soñar te da la oportunidad de investigarse como individuo y es mi forma de conocer otras esferas del pensamiento y que, en menor o mayor medida, todos poseemos.

imagen 1, montaje de grado 3, salón de exposiciones de Bomarzo centro de cultura y turismo, Jericó, 2022.

Imagen 14 Cartografías del territorio onírico. Topología onírica enlazada, 70 cm x 50 cm, Tinta sobre papel Davinci. 2022

Imagen 15 Cartografías del territorio onírico, La Caída. Políptico, 90 cm x 80 cm c/u, Acrílico sobre lienzo, 2022

Las piezas evidencian un territorio que, aunque visible resulta desconocido, irrefutable, entrañable, y que gracias a la gráfica se hace veraz. Los medios como la pintura y el dibujo develan su poder al generar tantas capas de múltiples elementos, al traducir la riqueza simbólica de los sueños, que lleva al espectador a preguntarse por su propia profundidad sensible.

El mundo, del mundo, el adentro del adentro, el tiempo del tiempo, el secreto del secreto es revelado con generosidad para hacernos preguntar:

¿Quiénes somos en medio de lo desconocido?

imagen 2, muestra de grado, palacio de la cultura Rafael Uribe Uribe, 2023

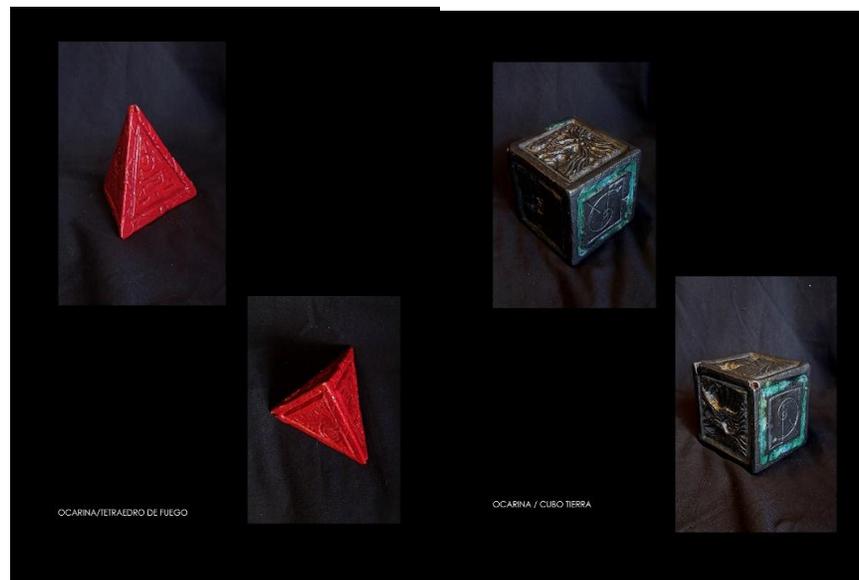
imagen 3, muestra de grado, palacio de la cultura Rafael Uribe Uribe , 2023.

imagen 4, muestra de grado, palacio de la cultura Rafael Uribe Uribe, 2023.

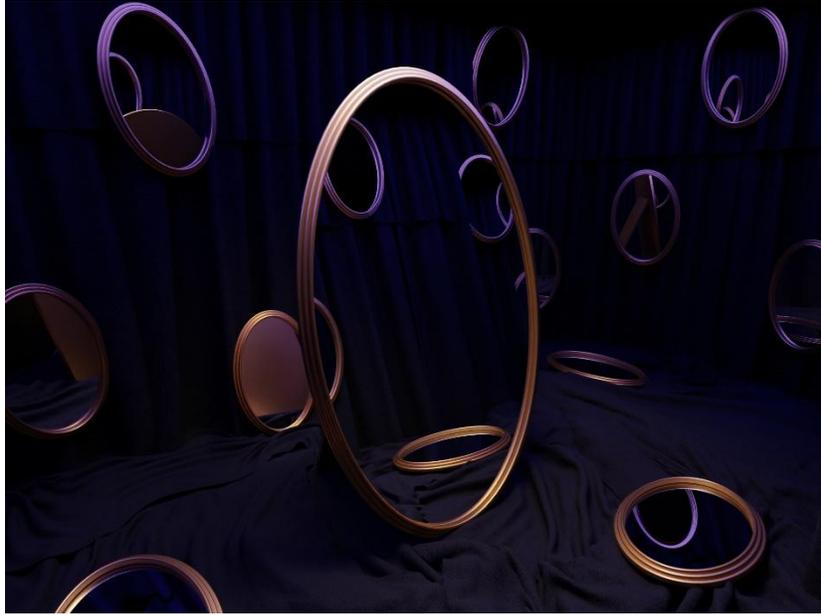
6.2 Antecedentes

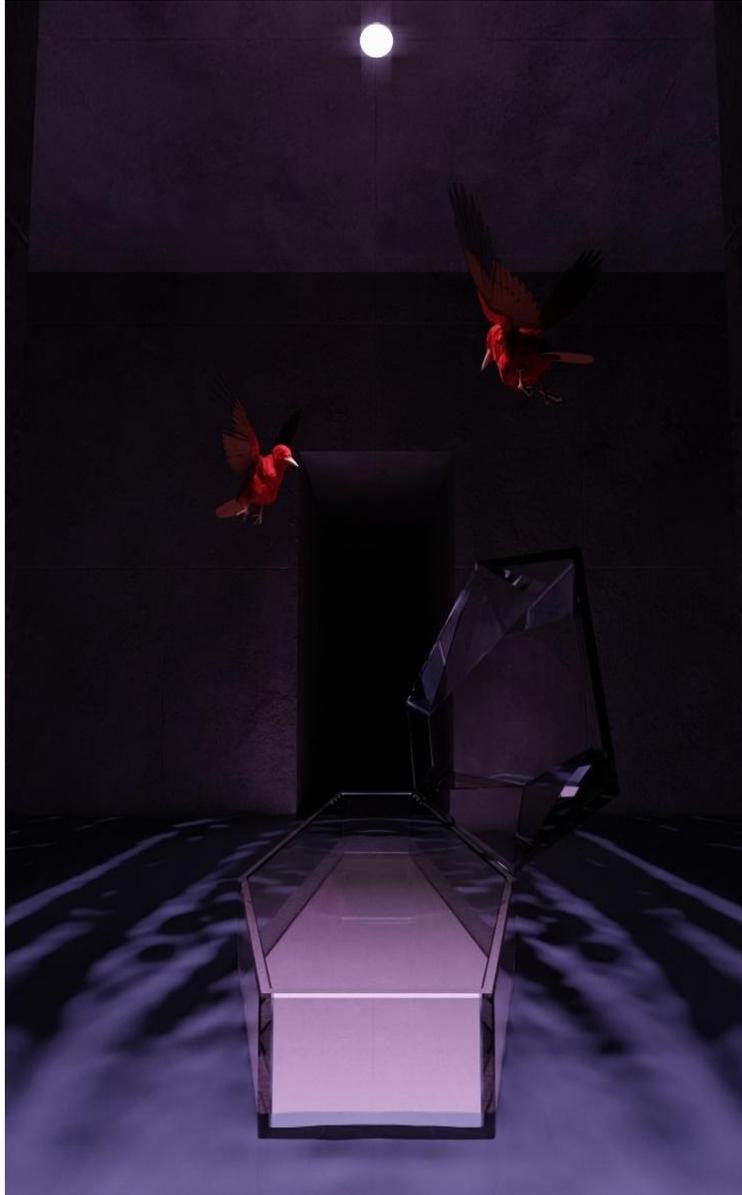
Aquí presento la génesis de la investigación creación, los hallazgos más relevantes en el proceso de integrado, que dieron pie a la creación del proyecto Cartografía del territorio onírico. En este primer encuentro, me interesaba abordar el tema de la mística y lo oculto a través del sonido y como la resonancia era fundamental para nuestros ancestros indígenas.

Imagen 16 Objetos sonoros, Piezas en cerámica, dimensiones variadas, 2020

Como segundo hallazgo importante y más acorde a lo que sería el proyecto final, me encuentro explorando los espacios oníricos como forma de inmersión del espectador, mi interés era realizar espacios a manera de instalación, una experiencia inmersiva en diferentes cámaras interactivas que muestran el vínculo entre el individuo y los arquetipos del inconsciente.

Imagen 17 La sexta cualidad, idea de instalación, Render creado en Blender, 2021

Imagen 18 Marte, acrílico sobre lienzo, 140cm x 140cm, 2019

Sueño de un recuerdo en Marte.

“Pantano o agua, soy más grande y azul, me siento mal, hace frío, camino entre el líquido para escapar, algo está podrido aquí, estoy muriendo.”

Extracto de los diarios de los sueños. Sueño de marzo 20 /2019

Imagen 19 De forma y cruce, serie conformada por 4 piezas, transfer con monotipo sobre opalina, 50cm x 35cm C/U, 2018

Primera experimentación con la idea de cartografía tomando como punto de partida mis sentimientos sobre una relación amorosa que viví desde 2014 hasta el 2019. Lo llame también tránsito sentimental, y a manera de collage con transfer y monotipo relato el camino y proceso de la relación intentando vislumbrar cómo los sentimientos se convierten en un círculo vicioso.

6.3 Referentes

En este apartado presento algunos de los investigadores y creadores, en los que descubrí un vínculo con mis intereses investigativos, tanto conceptuales como formales, autores con los que entablo un diálogo a partir de sus hipótesis y establezco un estudio analítico de sus procesos y de sus estrategias plásticas.

6.3.1 Internacionales:

- **Petar Blúmer**

Ilustración 1 LA CIUDAD ETERNA, 1937, Óleo sobre madera. 86.4 x 121.6 cm. MoMA. Nueva York

Fue un pintor y escultor estadounidense. Sus obras contienen elementos del arte folclórico, precisionismo, purismo parisino, cubismo y surrealismo.

Admirador de la técnica renacentista, Blume trabajó como caricaturista antes de dedicarse a la pintura. Las obras de Blume solían mostrar la destrucción y la restauración de forma simultánea. Dentro de mi proyecto este referente fue importante al pensar la composición de la pintura, me basé en su manera de presentar los objetos y elementos dentro del cuadro pues muestra una forma panorámica de ver la situación que se presenta en su elaboración, de igual forma la manera en que los colores se aplican, fue de gran ayuda ya que en mi pintura puede usar esas diferencias de ambiente para crear ciertas sensaciones en el territorio onírico

- **Colectivo la colmena**

Ilustración 2 MESO AMERICA RESISTE, COLECTIVO COLMENA , Tinta sobre papel, 2m x 2m.

El Colectivo de Diseño La Colmena, creado hace catorce años, está conformado por personas de toda América, quienes realizan un trabajo colaborativo con comunidades de todo el continente para identificar diversas problemáticas, derivadas de asuntos como los tratados de libre comercio, la explotación minera, los grandes proyectos de infraestructura o la globalización corporativa. Estas investigaciones son traducidas en campañas gráficas, es decir, dibujos que utilizan animales como metáforas, y son puestos en murales minuciosamente detallados que pueden tardar años en ser construidos.

Fue un referente principal dentro de todo el proceso pues gracias a este colectivo pude dar forma a los mapas de los sueños, ha sido una gran guía sobre el dibujo y la forma de

componer elementos dentro del territorio, su forma de mostrar un recorrido visual de espacios reales e imaginados fue la piedra angular que casa en mi proceso creativo.

- **Robert Smithson**

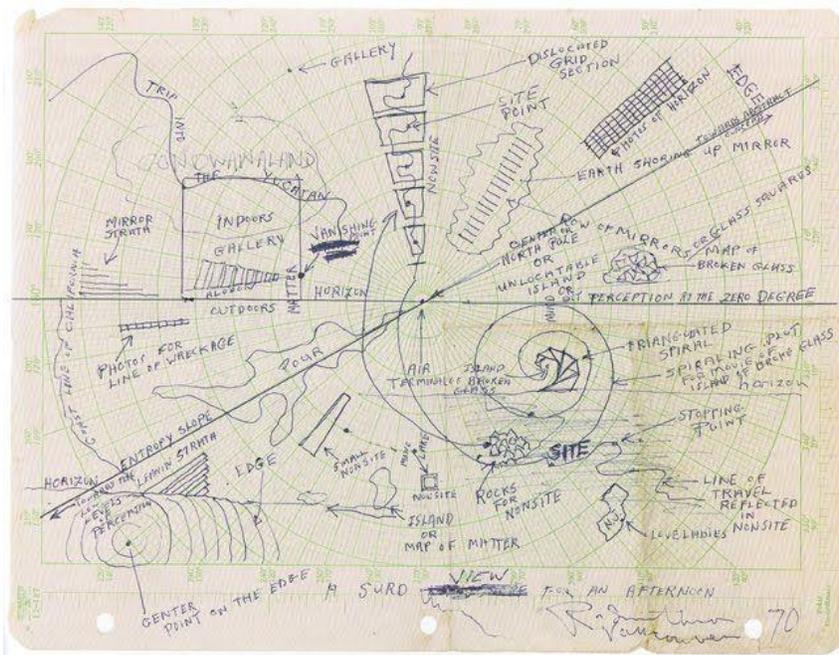

Ilustración 3 ANOTACIONES SOBRE MONTAJES, Robert Smitson, 50 cm x 35 cm. 1940.

“al dibujar un diafragma, la planta de una casa, un callejero o un mapa topográfico, se está dibujando una imagen lógica bidimensional. La imagen lógica se diferencia de la imagen naturalista o realista en que rara vez se asemeja a aquello que representa”
Smithson / 1945

Sus obras y escritos son una mezcla de crítica de arte, teorías sobre la termodinámica, cristalografía y geología, ciencia ficción y teoría de la literatura y lo han convertido en una figura de culto tanto como sus proyectos artísticos.

Me enfoque sobre todo en sus mapas mentales, las topologías que el crea antes de hacer cualquier obra, fue el elemento que más me aportó dentro de la investigación, pues fue con esta técnica que pude entablar relación entre todos los espacios oníricos, también dando un sentido

lógico a mi forma de trabajar, esta guía fue fundamental en la creación de los mapas, ya que de esta forma de trabajar se desprende las topologías oníricas.

- **Remedios Varo**

Ilustración 4PAPILLA ESTELAR, Remedios Varo, Óleo sobre madera, 91 x 61 cm. 1958

Fue una de las primeras mujeres que estudiaron en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. En 1932 se estableció en Barcelona, donde trabajó como diseñadora publicitaria, sumándose al grupo surrealista catalán lógico fovista. La obra de Varo evoca un

mundo surgido de su imaginación donde se mezcla lo científico, lo místico, lo esotérico y lo mágico.

De esta forma, Varo se convierte en uno de mis referentes principales, mucho antes de entrar en el proyecto “territorio onírico”. En ella encuentro gran inspiración, su forma de narrar historias a través de la pintura y develar sentimientos y situaciones, ha sido un motor para el proceso, no solo me intriga e indago sobre su técnica sino su vida, o que ha permitido dialogar con mis símbolos propios y generar una historia coherente dentro de mi obra.

- **Alejandro Pásuale**

Ilustración 5LA MAGIA ENTRE NOSOTROS, Alejandro Pascual, Oleo sobre lienzo, 120cm x 90 cm. 2010

Artista argentino nacido en 1984, Pasquale tiene un lenguaje y estilo propio totalmente identificable, desde la pintura intenta constantemente recordarnos que la humanidad es solo una parte de una gran y variada red de seres vivos que cohabitamos esta tierra.

Es también un referente compositivo importante, su temática fue la que me inspiró profundamente y guio sobre diálogo de lo simbólico, la mística que él trabaja se asemeja mucho a mi quehacer artístico y lo tomé como base para dialogar los componentes significativos dentro de la pintura y su relación con los mapas, la forma de aplicar el color es incluso mucho más potente dentro de mi pintura, ya que su técnica me dio herramientas que apliqué sobre todo en la bitácora de *Ula* pero que se trasladaron a toda la obra.

6.3.2 Nacionales:

- **Rodolfo Sánchez**

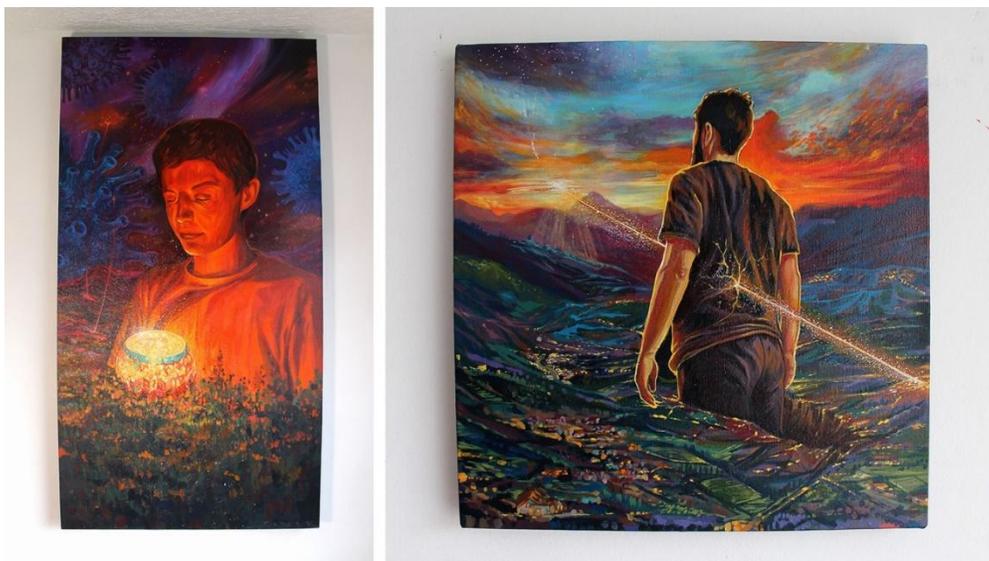
Ilustración 6DUALIDAD ROJA, Rodolfo Sánchez, Acero pintado, dimensiones variadas, 2021

Escultor colombiano, nacido en Bogotá en 1968, residente en Jericó, Antioquia. En la actualidad su obra consiste en diversas piezas escultóricas basadas en módulos que visualmente se convierten en espacios infinitos. La búsqueda de lo inusual en la escultura y una expansión

desde el color entran como actores sobre una investigación espacial que lo ha llevado a un reconocimiento nacional e internacional.

Es uno de los artistas que conocí en persona, el me guio sobre todo dentro la creación de las topologías oníricas pues su visión escultórica fue fundamental en el encuentro estético para formar los mapas topológicos. El hecho de conocerlo en persona y entablar diálogos artísticos sobre diversos temas ayudó a establecer metodologías y aterrizar ideas sobre la investigación.

- **Tonra**

Ilustración 7 Sin título, Tonra, dimensiones variadas, 2020

Jorge Giraldo es un artista plástico de la Universidad de Caldas, conocido como Tonra. Desde hace 10 años se enfocó en el arte urbano para utilizar como lienzo los murales de la ciudad, también recurre al pequeño y mediano formato en la pintura para retratar la magia de lo

cotidiano y el individuo como parte de un todo. Sus pinturas develan un anhelo por conseguir la esencia de cada persona que retrata, dando una entera visión de la cultura en que vivimos.

Es un artista que conocí en años pasados, también tuve la oportunidad de trabajar con él y ver directamente cómo trabaja la pintura y su forma de enfrentarse a los grandes formatos, su aporte sobre todo fue mostrarme diversas formas de llegar a las texturas y a las ambientaciones dentro de la composición, como llegar a visualizar una imagen en formatos extensos y en gran medida como trabajar de manera rápida y efectiva. Me compartió muchísimos tips y consejos sobre el color y las tonalidades para crear ambientes específicos y generar una buena atmósfera en las situaciones narrativas que se plantean en la pintura.

- **José Ignacio Vélez**

Ilustración 8 ARBOLES IMAGINADOS, Dimensiones variadas, Montaje colectivo, 2013

“Creo en la belleza como un estado... conceptual, emocional, espiritual, material; busco en lo sencillo, en lo austero, en las formas elementales; intento descubrir lo sagrado que

hay en lo cotidiano, busco en el vacío y en ocasiones expreso mi rabia contenida, mi desespero ante situaciones de conflicto o de injusticia sin perder de vista ese estado fundamental al que aspiro”

Artista Colombiano nacido en Medellín en 1959 y Residente en Carmen de Viboral, su trabajo específicamente con “los árboles imaginados” me mostró una metodología para trabajar sobre la ficción, por lo que relaciono este proyecto en el uso de mecanismos intuitivos como la escritura automática que fue de gran valor para la elaboración de los mapas, dándole un sentido coherente y logrando un buen diálogo entre lo real e imaginario que se presenta permanentemente en mi obrar artístico.

7. Curriculum vitae

Sara Correa Herrera

Medellín, Colombia. 1995

Educación

2014 - 2024, Pregrado en Artes Plásticas. Universidad de Antioquia

2013, Curso de extensión cultural en Grabado Universidad de Antioquia

2013, Seminario “Pedagogía Waldorf, un camino hacia la libertad” Colegio Waldorf Isolda Echavarría

EXPOCICIONES INDIVIDUALES

2022, “Territorio onírico”, muestra de final de grado y residencia Bomarzo, Corporación cultural Bomarzo y galería Mundo arte. Jericó, Antioquia.

2019, “Hombres ciegos” sobre el marco del evento “Independencia femenina” Corporación Gora merkaspase, Medellín.

2018, “Plástico” sobre el marco del evento “Feria de la familia” Corporación Gozarte la vida, Envigado.

2015, “Cuerpos”, Hall Fundación Diego Echavarría, Itagüí.

EXPOCICIONES COLECTIVAS

2023. El lugar de las otras importancias, Muestra de grado 2022-II, Palacio de la Cultura

Rafael Uribe Uribe, Medellín

2019. Exposición Colectiva, Procesos artísticos. CreaLab, Centro Cultural de la

Facultad de Artes en el barrio Carlos E. Restrepo

2018. Exposición colectiva, dentro del marco “imagen palabra” CreaLab, Centro

Cultural de la Facultad de Artes en el barrio Carlos E. Restrepo

2015. Exposición colectiva “Identidades”. Auditorio Fundación Diego Echavarría,

Itagüí.

2014. Exposición colectiva, sin título, de julio a agosto. Centro de documentación

Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia, Medellín.

2014. Exposición “Mujeres en el arte”. Sala de exposiciones del Concejo de Itagüí

2012. Exposición “vivencias y legados”. Centro comercial Camino Real, Medellín

2011. Exposición “artistas de la feria”. Grupo de bibliotecas públicas de Medellín

DISTINCIONES Y HONORES

2022. Residencia artística en Centro cultural Bomarzo, Jericó, Antioquia, desde 14 abril a 25 noviembre.

2020. Etiqueta coleccionable para el “002 – Vida”, con la obra “zorro y frutillas”,

Convocatoria creada por Scofflaw Collective y El enemigo Tattoo –Bar, Bogotá.

2012. Grado de Honor en creatividad, Unidad Educativa San Marcos, envigado.

2011. VII muestra de separadores Grube Concurso 2011 (Primer puesto en

8. Bibliografía

- Abbot, E. A. (1884). *planilandia*. TORRE DE VIENTO.
- Gárzón, A. Y. (2021). *DE LA TÓPICA FREUDIANA A LA TOPOLOGÍA LACANIANA*. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR.
- Jung, C. (1964). *El hombre y sus simbolos* . Luis de Caralt S.A.
- Pablo Medrano-Martínez, M. J.-P. (2018). Generación y funciones de los ensueños. *Neurol*, 59(8), 359-370.
- Ruiz, L. V. (2021). *La oniroutica* . Universidad de los Andes. .
- Steiner, R. (1904-1905). *Cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores*. ccz.
- Castaneda Carlos. (1974) *Las enseñanzas de don Juan, Colección Popular*.
- Castaneda Carlos. (1993) *Relatos de poder, Colección Popular*.
- Din Attar Farid al. (2011) *El lenguaje de los pájaros, vision libros*.
- Mujica Láinez Manuel. (1962) *Bomarzo, el jardín de los monstruos, editorial sudamericana*.
- Breton André. (1957) *El arte mágico, Club Français du Livre*.
- Steiner Rudolf. (2011) *Cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores, 10° ed, Editorial CCZ*
- Blavasky Helena. (1877) *Isis sin velo, Sirio*.
- L'Engle Madeleine. (1962) *Una arruga en el tiempo, Gran travesía*

Fisher Mark. (2016) *Lo raro y lo espeluznante*, Alpha Decay

Cirlot Juan Eduardo. (1997) 9ªed. *El diccionario de símbolos*, Ediciones siruela.

Jung Carl. (1964) *El hombre y sus símbolos*, Publicaciones Universal.

Lovecraft H.P. .(1929) *La llave de plata*, ediciones Norte sur

Lovecraft H.P. . (1927), *El color que cayó del cielo*, Minotauro

Lovecraft H.P. .(1926) *El modelo de pickman*, Minotauro

Lovecraft H.P. .(1925) *El templo*, Minotauro

Borges Jorge Luis. (1947) *El inmortal*, *Cuentos y relatos*.

Borges Jorge Luis. (1941) *La biblioteca de babel*, Alianza editorial.

Gibran Khalil. (1918)

Schopenhauer Arthur. (1997) *El Arte de Ser Feliz*, 5ªed, *El loco*, editorial Urano Nordicalibros.

Van James (2018). *Espíritu y arte, Imágenes de transformación de la conciencia*. ed ltda,
Editorial idunn.