

Bitacora

"ENTRE EL SUEÑO Y LA REALIDAD: UNA
EXPLORACIÓN ARTÍSTICA DEL ROMANCE
IDEALIZADO.

Maria del mar gomez vanegas.
director de proyecto de grado harvy andrei
oviedo vasquez.

Investigación creación en artes visuales
Pontificia Universidad Javeriana Cali
E.S.R.E.A.R.I SIGLAS DEL NOMBRE DEL
PROYECTO.

Descripción conceptual y metodología

Este proyecto nace de algo profundamente personal: mi relación con los sueños.

Desde siempre he fantaseado con el amor. Muchas noches sueño con romances imposibles, con historias que mi mente inventa mientras duermo. En esos sueños soy muchas versiones de mí misma: a veces soy un hada, otras veces un ser de otro universo, una mujer que habita mundos que en la vida real no puedo tocar. Allí vivo amores de película, romances donde siempre hay drama, tensión, espera, pero donde al final siempre aparece ese amor ideal que parece trascenderlo todo.

Siempre he visto mis sueños como un espacio donde se manifiestan mis deseos, mis emociones y mis anhelos más profundos; un lugar donde aparece esa necesidad silenciosa de cercanía, de sentirme amada, de habitar por un instante aquello que en la realidad muchas veces parece inalcanzable.

Desde mi experiencia con los sueños lúcidos surgió la inquietud de preguntarme cómo el subconsciente construye estos escenarios románticos idealizados que, aunque no existen en la realidad, se sienten profundamente verdaderos mientras suceden.

Origen e intención del proyecto.

Este proyecto nace de la necesidad de materializar ese universo.

Quise construir un espacio bello, un pequeño tránsito onírico, un lugar donde quien entre pueda sentir que habita esa delgada intersección entre el sueño y la realidad. Un espacio lleno de luces suaves, sonidos envolventes y atmósferas suspendidas, donde una lluvia detenida en el tiempo caiga eternamente, donde las nubes de un atardecer romántico permanezcan quietas por un instante y donde las telas brillantes envuelvan el cuerpo como si abrazaran.

E.S.R.E.A.R.I invitar al espectador a quedarse un momento, a detenerse a admirar la belleza de aquello que parece imposible, como cuando dentro de un sueño todo parece perfecto aunque sepamos que no durará.

Pregunta investigativa

Referentes

¿De qué manera las artes visuales pueden representar los sueños de amor idealizados de jóvenes universitarios mediante una experiencia inmersiva?

Escuchar las historias me permitió descubrir que muchos compartimos estos anhelos. Sin embargo, también me hizo comprender que gran parte de estos ideales son ficciones que hemos construido colectivamente; ideas del amor sembradas por películas, relatos románticos y narrativas culturales que nos enseñan cómo debería sentirse amar.

Referentes conceptuales y artísticos.

Para comprender mejor este universo recurrí a autores como Sigmund Freud y Carl Gustav Jung, quienes me permitieron pensar los sueños como manifestaciones del inconsciente y del deseo profundo.

También dialogué con las ideas de Anthony Giddens y Erich Fromm para entender cómo el amor idealizado se construye culturalmente y cómo el anhelo se convierte en una fuerza que nos impulsa a imaginar.

Freud (1900): Los sueños como “vía regia hacia el inconsciente” revelando deseos reprimidos que la mente consciente no acepta.

Jung (1964): Los arquetipos universales del amante, reflejando anhelos colectivos de conexión emocional profunda.

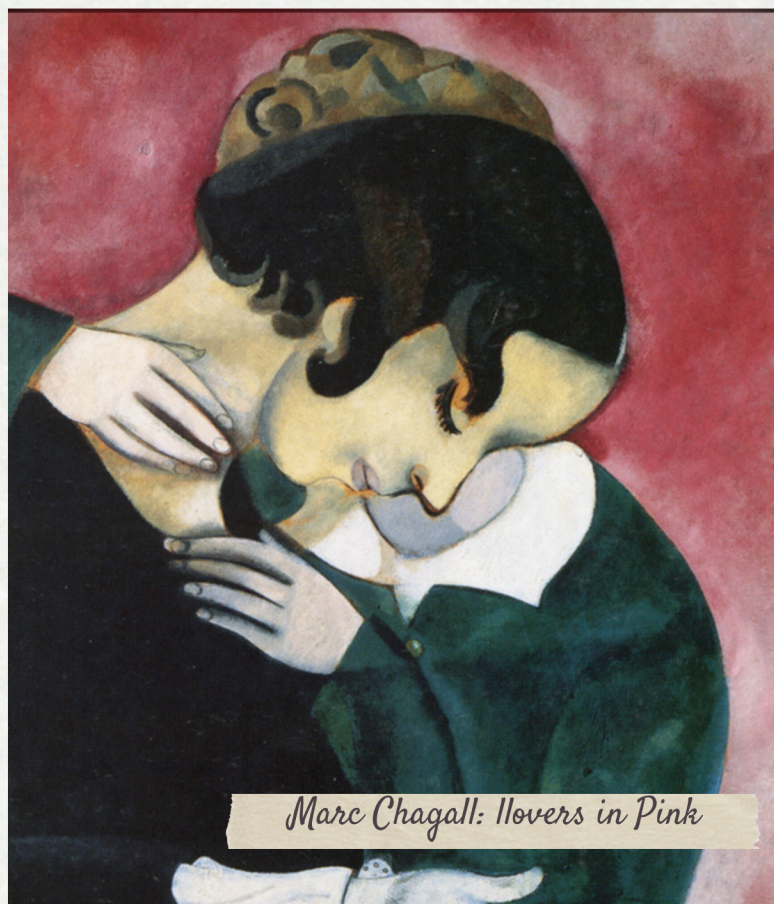
Giddens (1992): El amor idealizado como construcción cultural reforzada por el cine, como los clásicos de Disney

.Fromm (1956): El anhelo como fuerza vital, ese deseo profundo hacia algo que no poseemos en la realidad.

Visualmente, encontré inspiración en Gustav Klimt, Yayoi Kusama, Pipilotti Rist y Marc Chagall, artistas que logran convertir lo emocional y lo intangible en atmósferas sensibles.

Gustav Klimt: the kiss

Marc Chagall: Ilovers in Pink

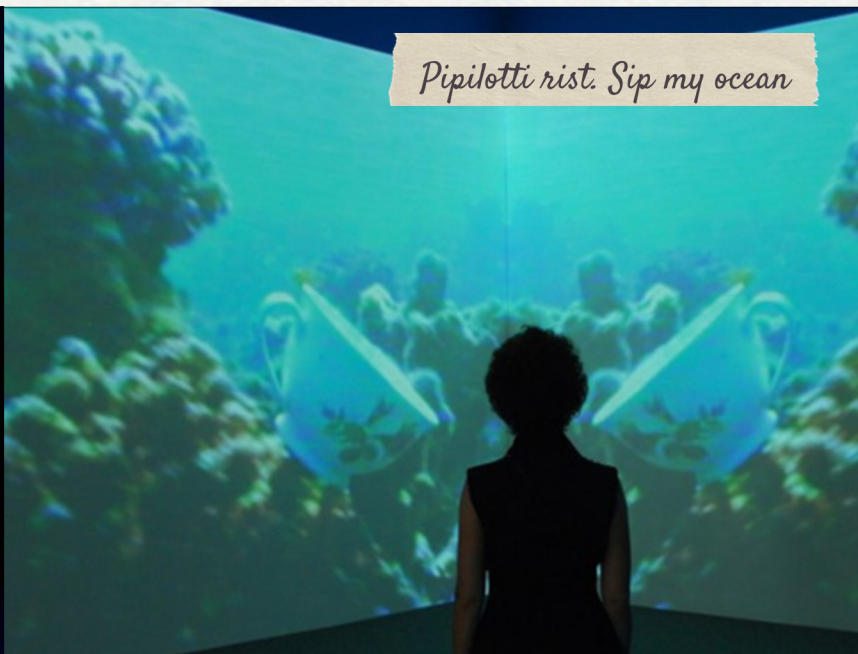
Yayoi kusama: All my love for the tulips, i play forever.

Yayoi kusama: i'm here, but nothing

Pipilotti rist. Sip my ocean

Pipilotti rist. Sip my ocean

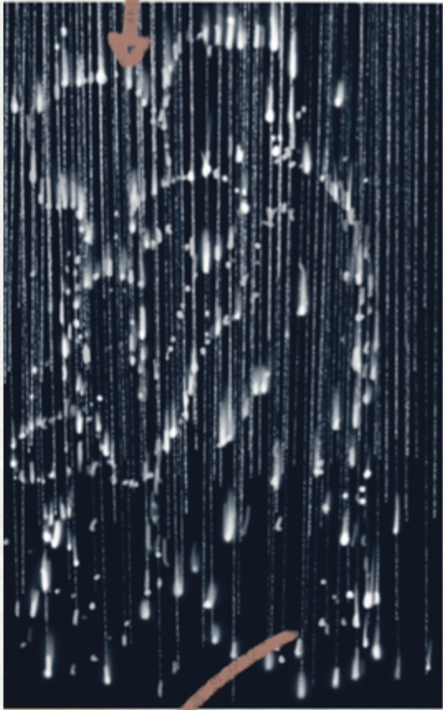
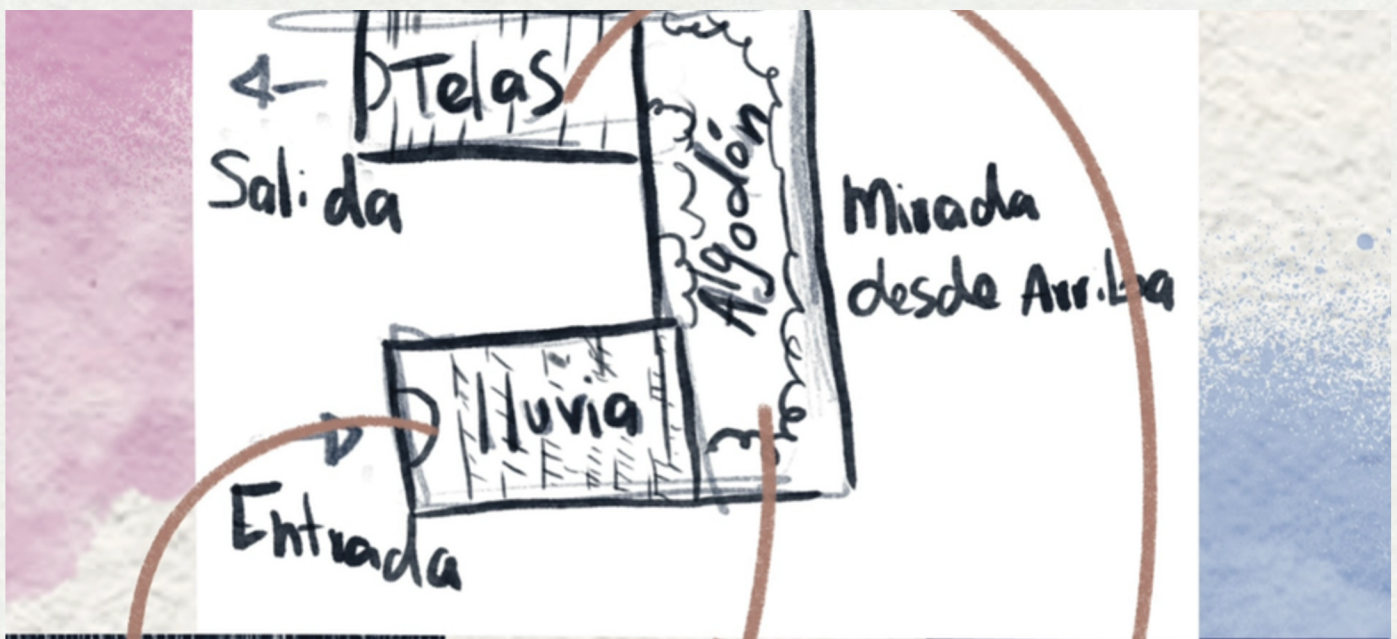
Pipilotti rist. Sip my ocean

Pipilotti rist. Sip my ocean

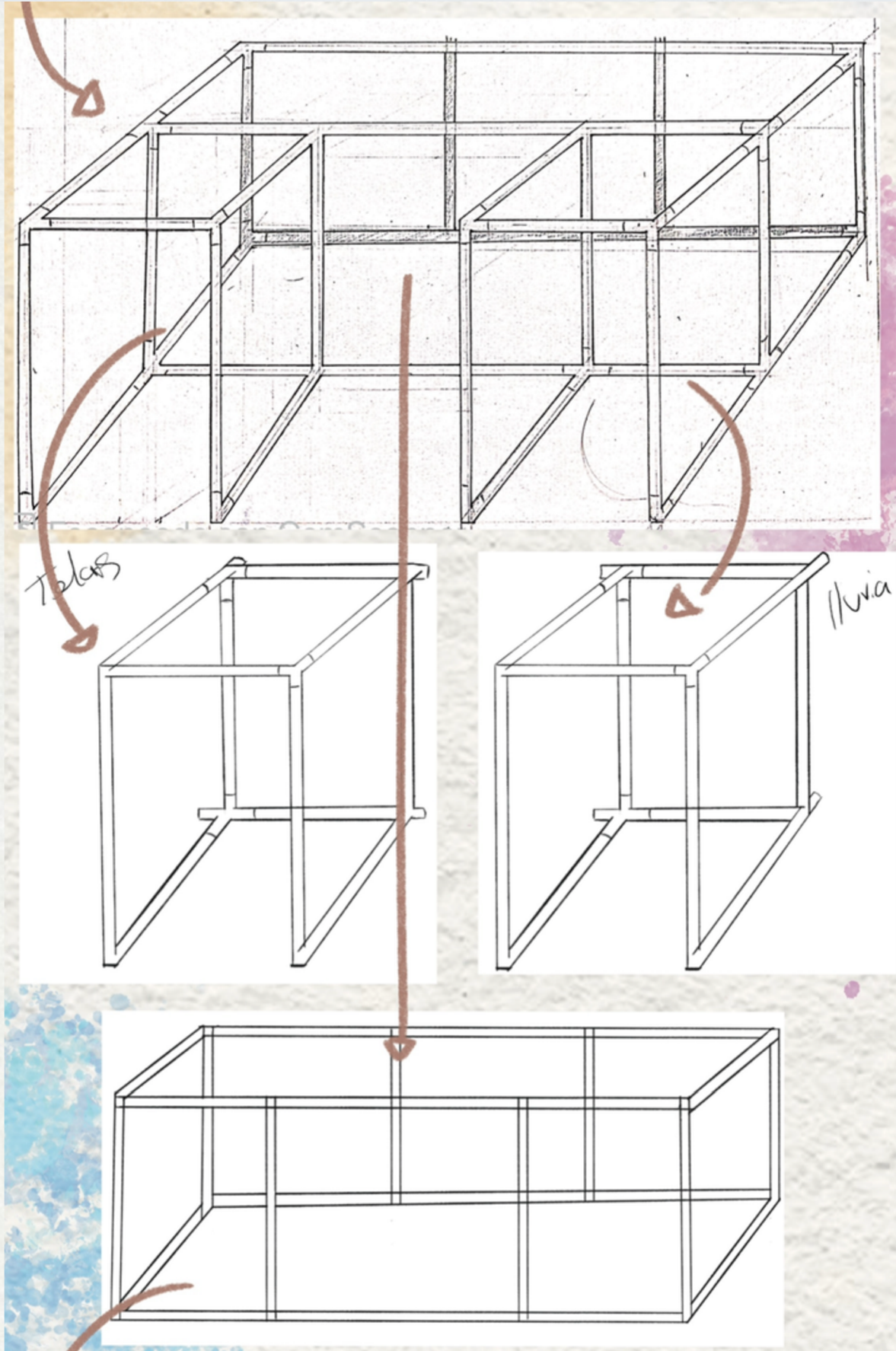
Documentación de mi proceso de creación

El proceso comenzó con la idea de una experiencia inmersiva dividida en tres espacios, inspirada en imágenes recurrentes de romances imposibles, besos bajo la lluvia y atmósferas suspendidas donde el amor parecía existir fuera del tiempo. Lo concebí como un recorrido hacia el sueño: un primer espacio representaba la fantasía del beso bajo la lluvia; el segundo recreaba un cielo etéreo de nubes y luz tenue, símbolo de ese instante en que la mente se desprende de lo real; y el tercero estaba compuesto por telas envolventes que abrazaban al espectador, evocando ese refugio íntimo entre almohadas y cobijas desde donde comenzamos a cruzar el umbral hacia los sueños

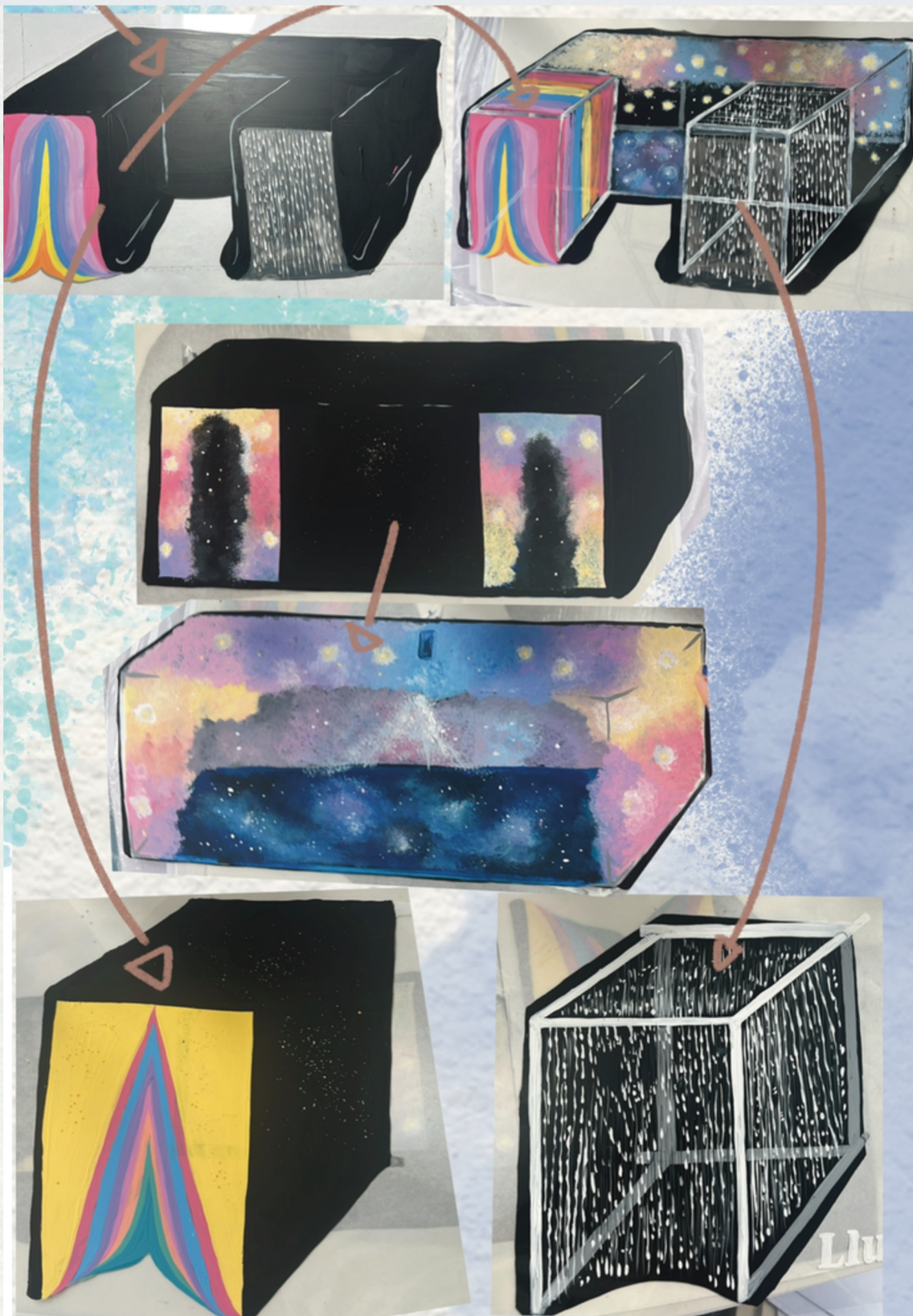
A partir de esta primera idea, realicé esquemas técnicos donde planteé una estructura construida con tubos de PVC, pensando en una serie de corredores que sostuvieran cada uno de los espacios.

Estos dibujos permitieron visualizar cómo se sostendría la instalación y cómo el espectador atravesaría físicamente cada momento del recorrido. En esta etapa, el proyecto conservaba una distribución en donde cada espacio funcionaba como una experiencia dentro del tránsito onírico.

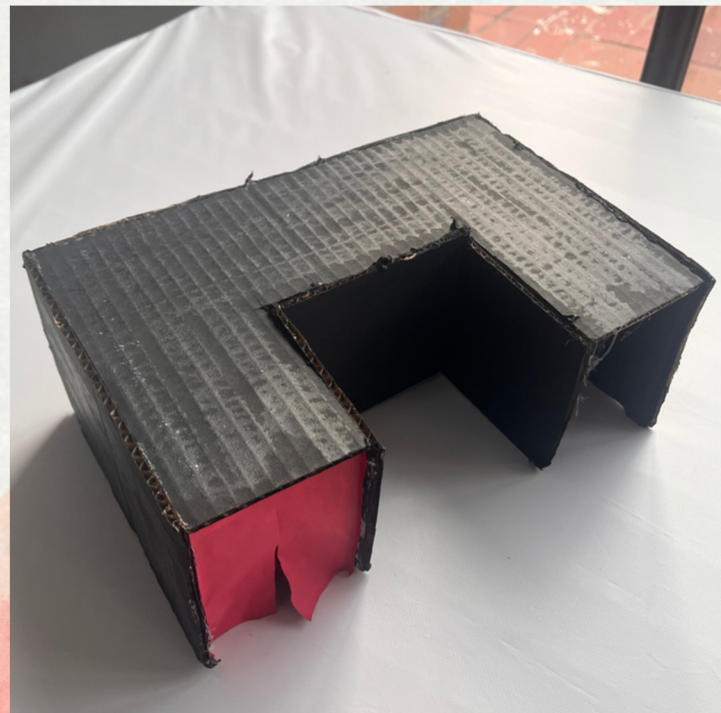

Durante el proceso realicé pruebas visuales mediante láminas de acetato intervenidas con pintura acrílica.

En estas pruebas experimenté cómo se vería el proyecto desde adentro y desde afuera, explorando transparencias, capas de color, reflejos y la forma en que la luz atravesaría las superficies. Estas exploraciones me permitieron entender mejor cómo construir una atmósfera etérea y cómo lograr que el espacio transmitiera esa sensación de estar suspendido entre la realidad y el sueño.

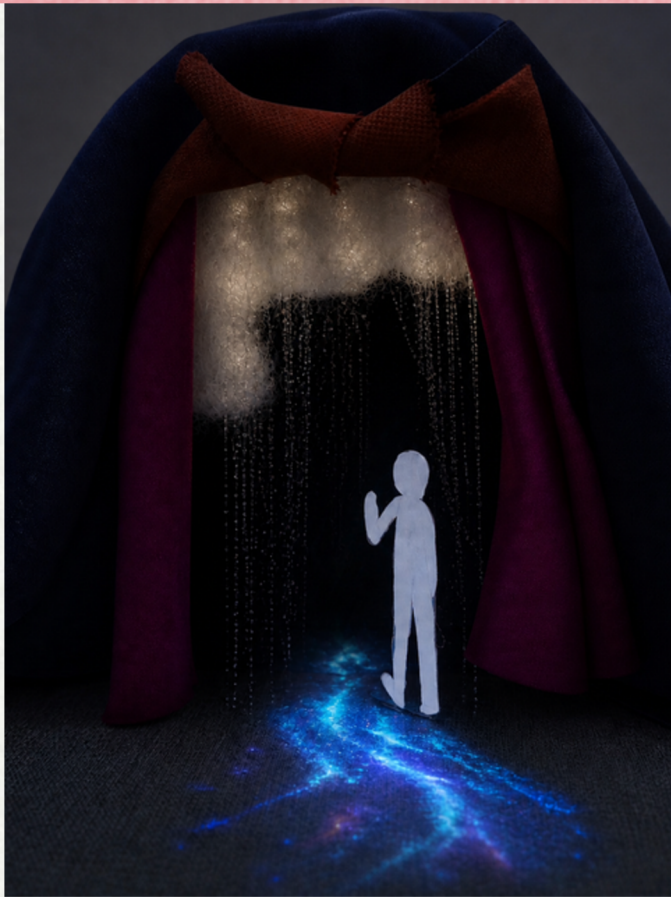
Después de las exploraciones con los acetatos pintados en acrílico, realicé una primera maqueta a pequeña escala en cartón para visualizar el proyecto en el espacio físico. En ella utilicé gotas hechas en silicona, algodón para simular las nubes y retazos de papel para representar las telas. Este ejercicio me permitió traer la idea al plano real y comprender mejor la relación entre los elementos antes de replantear y transformar la propuesta.

Durante el desarrollo surgieron limitaciones de presupuesto y viabilidad técnica, lo que me llevó a replantear la propuesta inicial de tres espacios independientes. Decidí condensar toda la experiencia en un solo espacio que reuniera la entrada, permanencia y salida del sueño, fusionando las telas, la lluvia suspendida y las nubes en una sola atmósfera inmersiva. Para visualizar esta transformación realicé dos maquetas a escala, una circular y otra octagonal; después de analizarlas, elegí la forma circular porque transmitía mejor la sensación de continuidad, contención y suspensión que buscaba representar.

Bocetos y exploraciones visuales

Una vez concretada la idea conceptual del proyecto, comenzó la búsqueda de los materiales que permitieran llevar esa atmósfera onírica al plano real, pensando en cuáles podían representar de manera más precisa la lluvia suspendida, las nubes y la sensación envolvente del espacio.

Inicialmente se experimentó con nailon y resina de secado con luz ultravioleta para construir las gotas de lluvia, buscando transparencias y un acabado delicado que evocara la fragilidad del agua suspendida.

Durante estas pruebas surgieron dificultades, ya que las gotas resultaban muy pequeñas, difíciles de controlar y casi imperceptibles dentro de la escala del montaje, por lo que fue necesario replantear el material.

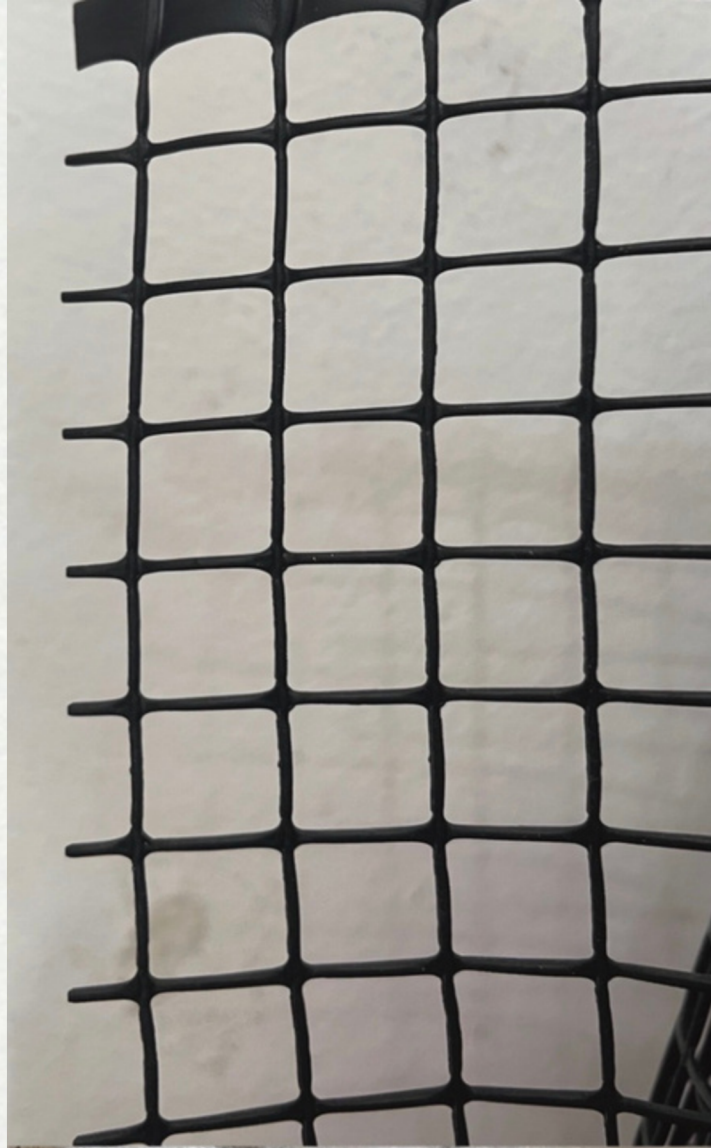
Como alternativa, se optó por trabajar con silicona caliente, moldeándola manualmente con ayuda de vaselina para evitar quemaduras y lograr una forma más definida. Este proceso permitió obtener gotas de mayor tamaño y con una presencia visual mucho más clara.

para la versión final se integró nuevamente la resina, utilizándola en gotas de mayor tamaño ubicadas al final de cada tira, con el propósito de generar peso y favorecer una caída más natural.

Posteriormente se buscó un soporte capaz de resistir el peso conjunto de las gotas, las luces y el algodón. Para ello se adquirió una malla dividida por secciones, lo que facilitó el ensamblaje y permitió ir adhiriendo cada elemento de manera organizada.

Sobre esta estructura se incorporó algodón industrial para almohadas, abriéndolo y distribuyéndolo por capas para construir las nubes. El material fue adherido cuidadosamente con silicona hasta cubrir la malla y generar la sensación de un cielo suspendido.

Para resolver la estructura principal del montaje, se adquirió un tubo metálico de seis metros que fue llevado a una dobladora especializada para darle la forma circular requerida por el proyecto.

Finalmente se seleccionaron las telas teniendo en cuenta las dimensiones de la sala múltiple y el largo total de la estructura. Se eligieron telas satinadas para reflejar la luz y reforzar la atmósfera onírica, combinadas con telas mate que aportaran contraste y profundidad visual al montaje.

El siguiente paso después de haber pegado todo el algodón y todas las gotas.

con lacas de colores pasteles, decidí darle algunos tonos encima del algodón, ya que otras pinturas como el acrílico no se pega en el algodón, por eso decidí usar aerosoles

Montaje final

Para el montaje final se decidió usar un alambre dulce llamado alambre negro, no el alambre galvanizado normal, se buscaba un material que fuera lo suficientemente resistente, pero lo suficientemente delgado para que no se viera con estos alambres. Se montó el video Bing el baffle que sonará dentro del espacio el tubo que sostiene la obra y toda la maya.

proyecto terminado

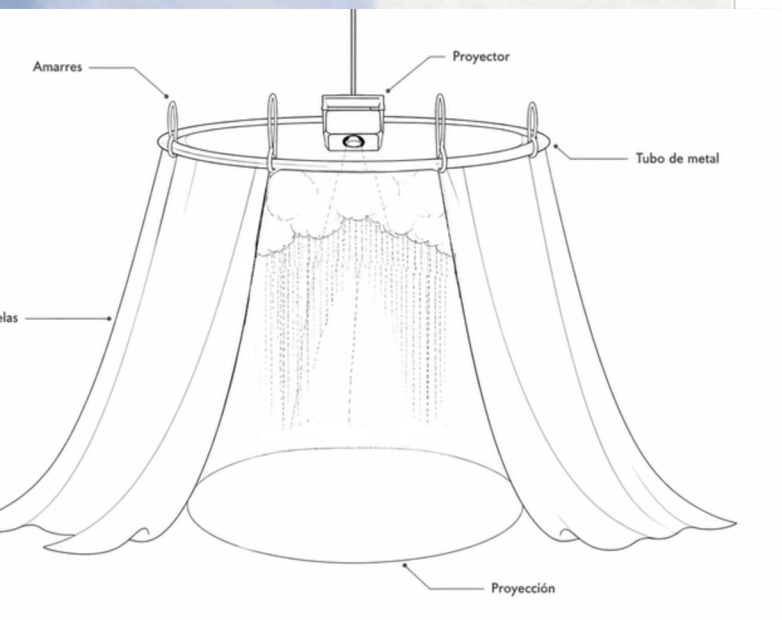
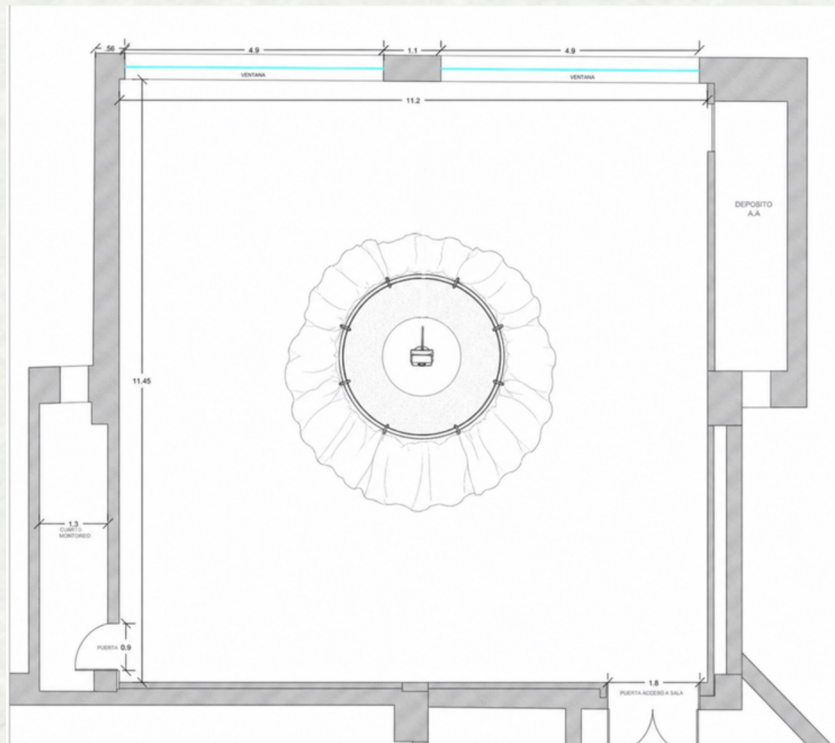
Statement del proyecto

E.S.R.E.A.R.I. es una experiencia inmersiva diseñada y pensada por María del Mar Gómez Vanegas a partir de una pregunta íntima: ¿por qué todos hemos deseado, alguna vez, vivir un amor tan desbordante que parezca escapar de los límites de la realidad? A través de esta obra, la artista materializa un territorio donde habitan los deseos, los anhelos y aquellas historias de amor que solo existen plenamente en el sueño. Mediante una instalación envolvente, crea un espacio suspendido entre lo real y lo imaginado, donde la lluvia detenida, las nubes brillantes y las telas que abrazan invitan al espectador a habitar, aunque sea por un instante, una fantasía romántica. Dentro de este universo sensorial, se observan escenas de amor proyectadas, se contempla la lluvia suspendida y se transita entre colores vibrantes que permiten tocar y recorrer un mundo construido desde el deseo.

La obra nace también de la necesidad de la artista por cuestionar la idea del amor con la que creció. María del Mar Gómez Vanegas parte de la reflexión sobre una concepción heredada del amor, construida desde narrativas cinematográficas que lo presentan como intenso, perfecto y destinado a un final feliz. Sin embargo, a través de la experiencia de vivir, amar y atravesar relaciones reales, reconoce que no existe un "felicidad para siempre", sino un después. Las relaciones reales son complejas, imperfectas y exigen aprender a amar al otro como es, y no como se imagina que debería ser. Aunque ese ideal construido por la mente puede resultar profundamente bello, sigue siendo una ilusión. Por ello, este espacio inmersivo puede sentirse placentero y envolvente, pero también exige ser abandonado. Más que representar un sueño, la obra propone una reflexión sobre cómo el amor idealizado se construye desde el inconsciente y desde los relatos aprendidos, permitiendo que cada espectador se reconozca en ese delicado límite entre aquello que anhela profundamente y aquello que la realidad verdaderamente puede ofrecer.

Plano de montaje expositivo

La instalación se compone de una estructura circular de 2 metros de diámetro interior, de la cual se desprenden telas de 3 metros que se extienden hacia el exterior, generando una expansión espacial aproximada de 4 metros o más. En el centro se ubica la lluvia suspendida, mientras que sobre la estructura flotan nubes de algodón iluminadas. La disposición de los elementos busca envolver al espectador en un recorrido inmersivo que lo sitúe en un tránsito simbólico entre el sueño y la realidad.

Dimensiones generales de la instalación

- Estructura circular metálica: 2 m de diámetro interior
- Altura aproximada de la estructura: 2M
- Telas suspendidas: 3 m de largo cada una
- Expansión aproximada de las telas: hasta 4 m de diámetro total o más, dependiendo de su caída y extensión en el espacio.

Distribución espacial

- Zona central de lluvia suspendida
- Nubes de algodón suspendidas sobre la estructura
- Telas envolventes dispuestas alrededor del perímetro circular
- Proyección audiovisual en el suelo
- Recorrido inmersivo de ingreso y permanencia del espectador

Materiales principales

- Tubo metálico circular doblado
- Malla de soporte
- Telas satinadas y mate
- Algodón industrial
- Gotas de silicona y resina
- Sistema de iluminación
- Proyección audiovisual

Ficha técnica de la obra

Título de la obra:

Entre el Sueño y la Realidad: Una Exploración Artística del Romance Idealizado

Técnica utilizada:

Instalación inmersiva multimedia

Dimensiones:

300 x 400 x 400 cm

(Alto x Ancho x Profundidad)

Año de ejecución:

2026

Precio:

No aplica

Materiales y Proveedores

- **Tubos metal curvadora** — Tubos y Curvadora, Cra. 15 #43-20
- **Telas** — Almacenes El Gigante y Facol
- **Nailon** — Pasaje Comercial y Cl. 9 #52-20
- **Rejilla plástica** — Cl. 9 #52-20
- **Luces** — Almacenes Pahi
- **Silicona** — Almacenes Pahi
- **Resina** — Jberly Art Studio
- **Algodón** — La Casa del Tapicero

Agradecimientos

Agradezco profundamente a todas las personas que hicieron posible la realización de este proyecto. A mis amigos Dwvan, Manuela y Pablo, Alejandra y Julián quienes me ayudaron en la grabación de las escenas audiovisuales y acompañaron el proceso creativo con su tiempo, disposición y apoyo. A mi novio, por convertirse en el actor principal de los videos proyectados y dar vida a las escenas que habitan este universo entre el sueño y la realidad. A mi mamá y a mi papá, por no rendirse en ayudarme, un agradecimiento especial a La Casa del Tapicero, empresa de mi padre, por aportar materiales y apoyo fundamental para la construcción de la obra.

Finalmente, agradezco a la Pontificia Universidad Javeriana Cali por brindarme el espacio, las herramientas y la oportunidad de desarrollar este proyecto artístico y de crecer como artista visual. Gracias al profe Harvey Oviedo, quien me ayudo a calmar mi ansiedad, a ayudarme en todo el proceso a estar pendiente, gracias por creer en mis ideas, también a todas las personas, docentes, compañeros y colaboradores que, de una u otra manera, hicieron parte de este proceso y contribuyeron a materializar este sueño convertido en experiencia artística.