

María del Mar Gómez Vanegas

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

Asesor de proyecto de grado harvy Oviedo

Investigación en artes visuales

Pontificia Universidad Javeriana Cali

17/06/2026

Pregunta problema.

¿De qué manera las artes visuales pueden representar los sueños de amor idealizados de jóvenes universitarios de Cali (20 a 27 años) en 2025, a través de una propuesta inmersiva que invite a reflexionar sobre la influencia cultural en la construcción del amor?

Planteamiento del Problema.

El proyecto busca materializar el mundo de los sueños desde una perspectiva romántica, centrándose en el anhelo idealizado por un romance de ensueño. Los sueños, como expresiones del subconsciente, revelan deseos, aspiraciones y emociones que a menudo permanecen ocultas en la vida cotidiana. Este proyecto se enfocará en los jóvenes de 20 a 27 años de la Universidad Javeriana, explorando sus sueños románticos recurrentes. A través de grupos focales se realizarán entrevistas y charlas para descubrir los temas recurrentes en estas experiencias oníricas. El objetivo es identificar aquellos elementos del romance idealizado e indagar en las interpretaciones propias y en los relatos, aquellos deseos del corazón de ese amor tan deseado por todos que surgen en los sueños, y representarlos en obras de arte visual como, instalación, pinturas, telas, luces y proyecciones.

El concepto de "sueños de amor" puede parecer ambiguo o subjetivo, ya que cambia dependiendo de las experiencias individuales de los soñadores. En este contexto, el amor se considera un anhelo profundo y simbólico, una sensación poderosa, donde el romance de ensueño representa la búsqueda de una conexión emocional y la idealización de una relación perfecta, de aquella idea mágica de ese ser que solo está en tu mente, donde todo es tal y como te lo imaginas. Delimitar estos sueños de amor es esencial para interpretar con precisión los sentimientos y pensamientos que los jóvenes experimentan a través de sus sueños y sus propias interpretaciones, para llegar a un entendimiento común.

La metodología utilizada para recolectar información incluirá entrevistas a grupos focales, lo que permitirá capturar las emociones y experiencias subjetivas asociadas con los sueños románticos. Las charlas serán grabadas y escritas por mí, proporcionando una fuente importante de información para seguir el desarrollo y la recurrencia de estos temas a lo largo del tiempo. A partir de esta información, se analizarán los patrones y símbolos recurrentes para transformarlos en representaciones visuales.

La conexión entre los sueños, la psicología y el arte ha sido un campo de interés en diversas investigaciones, destacando el potencial del arte para representar lo intangible y lo abstracto de los sueños (Gómez, 2020). Sin embargo, en este proyecto no se pretende realizar un análisis psicológico clínico, sino que se abordarán los sueños desde una perspectiva que se construirá con los participantes para generar una interpretación simbólica y emocional, libre para expresar sentimientos más profundos y bellos, buscando representar ese ideal romántico mediante una interpretación artística.

El resultado será una serie de obras visuales que representen estos romances de ensueño. A través de esculturas, pinturas y otras expresiones artísticas, se buscará capturar la esencia de los anhelos y deseos de aquellos jóvenes que sueñan con su amor ideal, ya sea un personaje ficticio o una persona real, proyectando en sus sueños aquella magia de amar. Estas obras no solo tendrán un valor estético, sino también un propósito reflexivo, invitando al espectador a contemplar sus propios sueños e ideas del amor, y también los ideales románticos que a menudo se manifiestan en sus sueños.

Justificación.

Mi interés personal en este proyecto radica en la fascinación por los sueños, ya que soy una soñadora muy consciente y tengo sueños lúcidos a menudo. A lo largo de los años, me he dado cuenta de que el común denominador son aquellos sueños románticos. He analizado estas ideas de mi subconsciente y, específicamente, aquel anhelo romántico que siento tan profundamente. Me he encontrado muchas veces soñando con personajes que mi mente crea para poder vivir una experiencia de amor que se manifiesta en el ámbito onírico, para presentarme estas ideas tan claras que me han vendido las películas. Busco un consuelo en los sueños para poder tener mi romance ideal.

Los sueños de amor no solo representan deseos individuales, sino que también simbolizan la búsqueda de una conexión emocional idealizada, un romance de ensueño

que trasciende las limitaciones de la realidad. Estos sueños, cargados de simbolismo, son interesantes porque reflejan nuestras expectativas más profundas, los miedos y deseos carnales que pueden estar latentes en la vida consciente.

Para mí, este proyecto representa una oportunidad única para explorar la relación entre el arte y los sueños desde una perspectiva emocional. Me gusta escuchar los relatos de las personas para no sentirme sola en esta búsqueda de una compañía que trascienda, que penetre el alma y el corazón, que te haga creer en el amor. Soy una persona que siente muy profundamente, y encontrar similitudes entre estos grupos focales llenaría las obras de un reconocimiento reflexivo.

El mundo idealizado de los sueños románticos es un mundo maravilloso, y pretendo que el arte no solo actúe como un medio estético, sino también como una forma de reflexión y autoexploración. La representación artística de estos sueños permite crear un diálogo entre lo personal y lo colectivo, entre los deseos individuales y los símbolos culturales del amor. Vivimos en una cultura caleña, y aquella idealización puede ser tanto un asunto cultural como personal, influenciado por los ideales que nos venden las películas.

La importancia de este proyecto para la sociedad y el arte radica en su capacidad para generar un espacio de introspección sobre los ideales románticos que proyectamos en nuestra vida onírica. En una sociedad donde las relaciones amorosas y los vínculos emocionales se han vuelto cada vez más complejos, este tipo de estudio ofrece una plataforma para explorar cómo estos anhelos se manifiestan en los sueños. A través del arte, se ofrece una forma tangible de representar lo intangible, permitiendo a los espectadores conectarse con sus propios sueños y reflexionar sobre los ideales de amor que persiguen en sus vidas.

Marco Teórico

En este proyecto, la base principal gira en torno al análisis de los sueños románticos y la idealización del romance desde un enfoque personal, mediado por diferentes autores y con la participación mediante entrevistas de jóvenes de entre 20 y 27 años. Para comprender estas manifestaciones oníricas, es necesario recurrir a enfoques teóricos de la psicología del subconsciente, las teorías sobre el amor idealizado, el simbolismo y los anhelos profundos que emergen del inconsciente. Desarrollándolos desde una

perspectiva sensible del arte y desde una mirada propia y analizando los sueños desde los autores y mis conclusiones en base a la información, A fin de entender realmente cómo se van a explorar estas perspectivas, se presenta la base conceptual desde la cual se observarán y analizarán estas experiencias.

Los sueños y el subconsciente

Los sueños, como señala Freud (1900), son una “vía regia hacia el inconsciente”, donde se manifiestan deseos reprimidos y conflictos internos mediante imágenes y símbolos. En ellos se condensan los deseos que la mente consciente no puede aceptar. Desde esta mirada, los sueños de amor en los jóvenes pueden revelar aspiraciones románticas profundas que se reprimen o idealizan en la vida cotidiana.

Desde una perspectiva personal, los sueños son un refugio íntimo donde lo imposible se vuelve posible. En ellos se mezclan deseos, miedos y emociones, permitiendo vivir romances idealizados que la realidad no siempre permite. El psicoanálisis freudiano posibilita interpretar los sueños como manifestaciones del subconsciente, donde los jóvenes proyectan sus anhelos más íntimos. Es aquí donde se halla el punto central: los sueños de amor son una mirada hacia aquello que en la realidad no puede ocurrir.

Un ejemplo claro es un sueño de amor idealizado que viví en 2023...

cuando me negaba a aceptar que estaba profundamente enamorada de un chico con el cual sentía que jamás íbamos a estar juntos, pero cada noche soñaba con él. En el sueño, él y yo nos encontrábamos en su casa; discutíamos, y me preguntaba qué sentía por él. Yo no quería responderle y lloraba mientras le decía: “¿para qué quieres saberlo si igual no importa?”. Sin embargo, en el fondo sabía que lo amaba con todo mi corazón. Él me tomaba de la mano, me miraba a los ojos y me decía que podía decírselo, que él ya lo sabía. Yo le confesaba que lo amaba, mucho más que a un amigo, y él me decía que sentía lo mismo. Nos besábamos bajo la lluvia, como en aquellas películas de romance que tanto me gustan.

Este sueño estaba muy alejado de la realidad, ya que en ese momento él no tenía idea de lo que yo sentía, ni habíamos tenido esa intimidad. Pero eso es precisamente lo que

revelan los deseos internos del subconsciente: aquello que no podemos expresar despiertos se manifiesta en los sueños, donde el amor se muestra desbordante y pleno.

Para contrastar esta idea con el hecho de que no soy la única que experimenta estos sueños, Jung (1964) plantea que esos anhelos no pueden ser solo individuales, sino también colectivos. Según el autor, el inconsciente no solo guarda recuerdos reprimidos, sino también arquetipos universales que aparecen en sueños, mitos y símbolos compartidos por toda la humanidad (Jung, 1952). Esta teoría tiene sentido, ya que todos hemos experimentado deseos o escenarios de amor en los sueños que quisiéramos vivir en la realidad.

Uno de estos arquetipos es el del amante, que representa el anhelo de una conexión emocional profunda y la búsqueda de un amor ideal. Para Jung (1964), los sueños románticos no solo son manifestaciones individuales, sino también reflejos de patrones culturales e históricos del amor idealizado. Precisamente de eso trata este proyecto: de encontrar en los relatos de las personas ese ideal colectivo y observar cómo este aparece en el inconsciente de quienes sueñan con el amor.

El amor idealizado y el anhelo

Según Giddens (1992), el amor idealizado surge de modelos culturales que construyen expectativas de un romance perfecto, intenso y sin conflictos, reforzados por el cine, la literatura y los medios de comunicación. Desde una interpretación personal, el amor idealizado es ese que imagino en los sueños y, a veces de forma inconsciente, se presenta como brillante, perfecto y mágico, donde todo funciona como en una película. Aunque es irreal, tiene la fuerza de un deseo por vivir en mundos fantásticos.

En este contexto, se vincula el anhelo de forma importante en este proyecto ya que ese sentimiento profundo de encontrarse en el otro, se convierte en una fuerza vital. Fromm (1956) lo define como un deseo profundo y constante hacia algo que no se posee en la realidad, vinculado con la esperanza y la nostalgia. En este proyecto, el anhelo es precisamente esa energía que impulsa a soñar con un amor perfecto, el sentimiento que da origen a los sueños románticos y que nos hace buscarlos, incluso sabiendo que tal vez no se cumplan en la vida real.

Los relatos de los participantes muestran que estos sueños románticos revelan necesidades emocionales profundas: afecto, conexión, consuelo y reconciliación. A través de ellos, el subconsciente suple carencias y proyecta idealizaciones.

Las entrevistas conducidas dentro del proyecto muestran cómo el amor idealizado toma diferentes formas oníricas:

- **Conexión y consuelo:** sueños en los que el subconsciente ofrece una versión más tierna e íntima de relaciones pasadas.
- **Sentimientos latentes:** donde se revelan emociones reprimidas que la conciencia no permite expresar.
- **Escenarios mágicos e idealización:** donde el romance cotidiano se transforma en experiencias casi cinematográficas.
- **Reconciliación emocional:** donde los sueños funcionan como espacios simbólicos de cierre afectivo.

Todos estos ideales son efecto de las representaciones culturales que, como explica Giddens (1992), moldean la forma en que imaginamos el amor. Películas y cuentos clásicos alimentan estos deseos, generando sueños que reviven escenarios románticos imposibles. Jung (1959) complementa esta idea al sugerir que el arquetipo del amante y la unión perfecta representan una búsqueda simbólica de integración emocional, donde el individuo anhela una relación que complete su ser.

Esta idea de querer que aquello que anhelamos ocurra en los sueños es común, pues vivimos llenos de idealizaciones del amor influenciadas por la cultura. Desde los clásicos de Disney como Blanca Nieves y los siete enanitos (Hand, 1937), La bella durmiente (Geronimi, 1959), La sirenita (Clements & Musker, 1989), Aladdín (Clements & Musker, 1992) o La cenicienta (Geronimi, 1950), hasta películas modernas como A todos los chicos de los que me enamoré (Johnson, 2018) o Fabricante de lágrimas (Doom, 2023), la idea del “felices para siempre” se repite como un eco colectivo que moldea nuestras expectativas. Sin embargo, este ideal no existe en la realidad, porque el amor verdadero no es perfecto ni eterno, sino humano y cambiante.

Autores contemporáneos como Gómez (2020) sostienen que el ideal romántico es una construcción cultural reflejada en el arte y en los sueños, donde el subconsciente mezcla experiencias vividas y expectativas influenciadas por el cine, la música y los medios de comunicación. En el contexto caleño, estos ideales colectivos del amor se encuentran profundamente influenciados por representaciones mediáticas estadounidenses, reforzando la idea de un amor cinematográfico.

Simbolismo y representación artística

Jung (1952) señala que el símbolo expresa algo del inconsciente que no puede explicarse de manera literal, cargando significados colectivos y personales. Desde una interpretación personal, el simbolismo es la manera en que deseo que las obras hablen sin palabras: que, a través de colores, formas y escenas, representen sentimientos profundos como el amor y el deseo de una forma poética.

El arte tiene el poder de representar las emociones y simbolismos del subconsciente, conectando experiencias personales con narrativas colectivas. En este sentido, las obras de artistas como Gustav Klimt, Yayoi Kusama, Pipilotti Rist y Marc Chagall son referentes fundamentales. Cada uno, desde su lenguaje visual, logra materializar el amor idealizado, los sueños y los arquetipos que habitan en el inconsciente colectivo.

Klimt, con *El beso* (1907-1908), simboliza la eternidad del amor; En *El beso* (Figura 1), Klimt simboliza la eternidad del amor a través de la fusión de los cuerpos en un entorno dorado que trasciende lo terrenal, evocando la unión idealizada y espiritual del amor romántico.

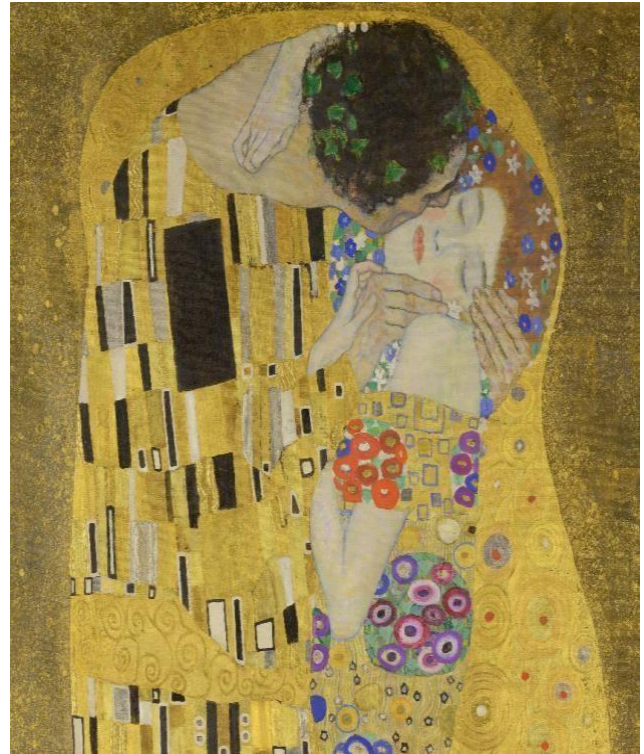

Figura 1

The Kiss de Gustav Klimt (1907–1908). Óleo y pan de oro sobre lienzo. Österreichische Galerie Belvedere, Viena, Austria. Imagen tomada de Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Kiss_%28Klimt%29).

Figura 2

All My Love for the Tulips, I Pray Forever de Yayoi Kusama (2013). Instalación realizada en metal, plástico reforzado con fibra de vidrio, pintura de poliuretano y adhesivos; dimensiones variables. Imagen cortesía del Kaohsiung Museum of Fine Arts. Recuperada de ArtAsiaPacific

Figura 3

I'm Here, but Nothing de Yayoi Kusama (2013). Instalación compuesta por vinilos adhesivos, fluorescentes ultravioleta, muebles y objetos con dimensiones variables. Imagen cortesía del Kaohsiung Museum of Fine Arts. Recuperada de ArtAsiaPacific (<https://www.artasiapacific.com/shows/yayoi-kusama-i-dream-i-dreamed/>).

Figura 1
Sip My Ocean de Pipilotti Rist (1996). Instalación audiovisual en dos canales con video bajo el agua, objetos domésticos flotantes y una versión distorsionada de Wicked Game. Imagen cortesía del Solomon R. Guggenheim Museum.
Fuente: Guggenheim Museums and Foundation.
Referencia APA: Rist, P. (1996). Sip My Ocean [Instalación audiovisual]. Solomon R. Guggenheim Museum. Recuperado de <https://www.guggenheim.org/artwork/artist/pipilotti-rist>

Figura 2
Sip My Ocean de Pipilotti Rist (1996). Instalación audiovisual de video en dos canales proyectados sobre paredes adyacentes. Imagen cortesía del Solomon R. Guggenheim Museum.
Fuente: Guggenheim Museums and Foundation.
Referencia APA: Rist, P. (1996). Sip My Ocean [Instalación audiovisual; video en dos canales]. Solomon R. Guggenheim Museum. Recuperado de <https://www.guggenheim.org/artwork/artist/pipilotti-rist>

Figura 3
Detalle de Sip My Ocean de Pipilotti Rist (1996). Instalación audiovisual que combina video, sonido y color para expresar el anhelo y la vulnerabilidad emocional. Fuente: Museum of Contemporary Art Australia. Referencia APA: Rist, P. (1996). Sip My Ocean [Instalación audiovisual]. Museum of Contemporary Art Australia. Recuperado de <https://www.mca.com.au/stories-ideas/pipilotti-rist-sip-my-ocean/>

Figura 4
Vista de instalación de Sip My Ocean de Pipilotti Rist (1996). Museo de Arte Contemporáneo de Australia. Fuente: Museum of Contemporary Art Australia (MCA). Referencia APA: Rist, P. (1996). Sip My Ocean [Instalación audiovisual]. Museum of Contemporary Art Australia. Recuperado de <https://www.mca.com.au/stories-ideas/pipilotti-rist-sip-my-ocean/>

y Chagall plasma en sus obras la unión entre lo fantástico y lo emocional, representando sueños que no solo son individuales, sino también universales

Figura 1

Lovers in Pink (Les Amoureux en rose) de Marc Chagall (1916). Óleo sobre panel/cartón; 69 × 55 cm. Colección privada. Imagen tomada de WikiArt. Chagall, M. (1916). Lovers in Pink (Les Amoureux en rose) [Óleo sobre panel/cartón; 69 × 55 cm]. Colección privada. Imagen recuperada de WikiArt: <https://www.wikiart.org/en/marc-chagall/lovers-in-pink-1916>

Así, el simbolismo no solo estructura el lenguaje visual del proyecto, sino que permite que los sueños, el amor idealizado y los anhelos profundos se transformen en imágenes que conectan lo personal con lo universal.

A través de las teorías de Freud, Jung, Giddens y Fromm, este proyecto busca comprender cómo los sueños románticos idealizados funcionan como una ventana al inconsciente y como un espejo de las representaciones culturales del amor. Los sueños revelan nuestras aspiraciones y emociones más íntimas, y el arte se convierte en el puente que las materializa, invitando a reflexionar sobre cómo hemos construido una idea hermosa, pero también ilusoria, de lo que significa amar.

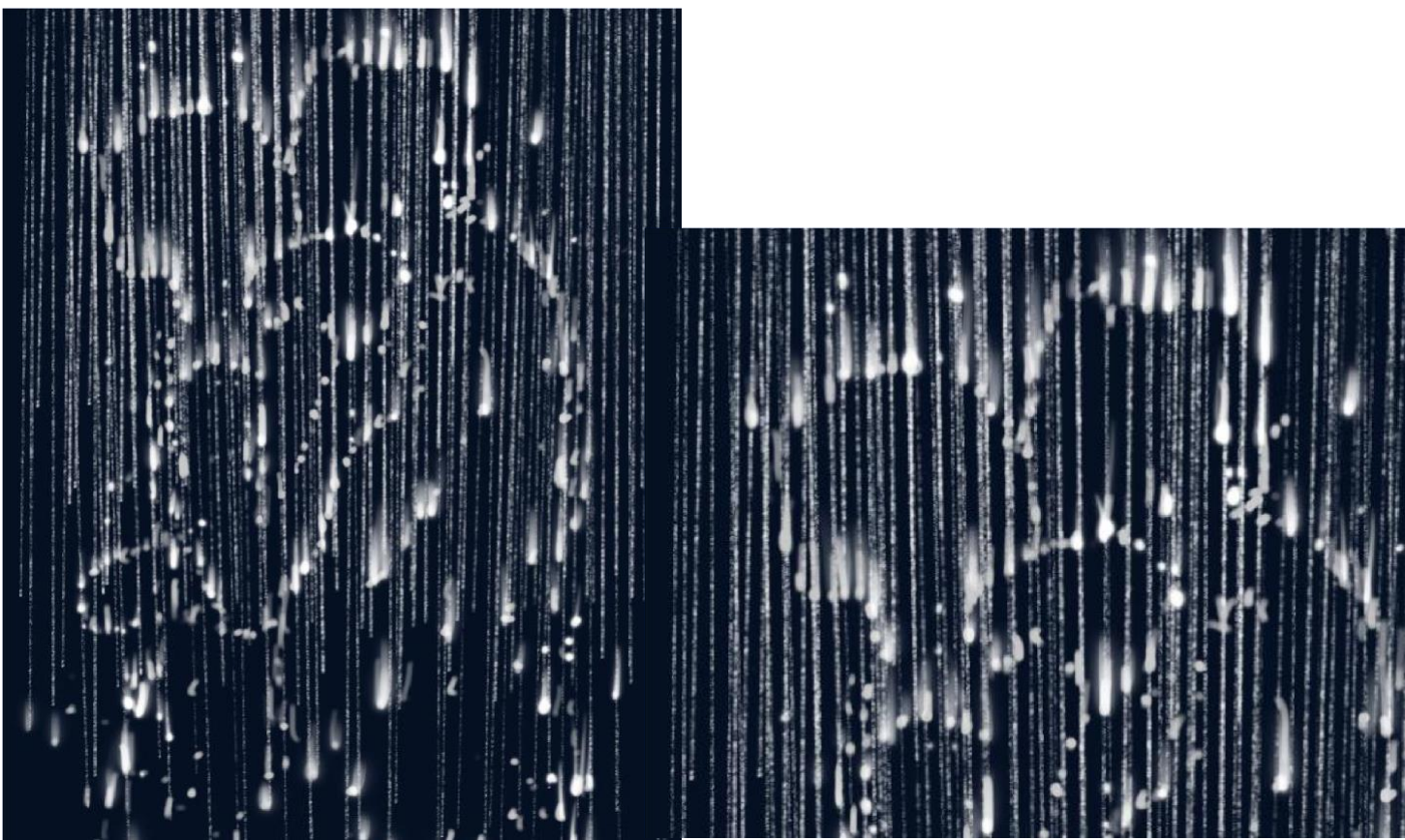
A partir de estos autores y de las influencias visuales de distintos artistas, quiero construir una narrativa visual y emocional que haga sentir al espectador el amor idealizado. A través de las entrevistas y de mi interpretación de los sueños de amor,

busco crear piezas que representen los arquetipos que nuestra cultura ha formado, y mostrar la belleza efímera de esos amores que solo existen en la mente. Mi intención es transmitir esa melancolía hermosa y ese anhelo profundo de amar que habita en los sueños, entre lo real y lo imaginado.

Porque, al final, el amor idealizado no deja de ser un reflejo de lo que anhelamos ser y sentir: un suspiro suspendido entre la realidad y el deseo, entre el sueño y la eternidad.

A partir de las narrativas recopiladas y las encuestas realizadas, busco trasladar esas experiencias oníricas y afectivas a un lenguaje visual y espacial que permita al espectador vivir el amor desde diferentes perspectivas del inconsciente. La creación de cuatro espacios instalativos surge como una materialización simbólica de los sueños y anhelos que emergen del amor idealizado.

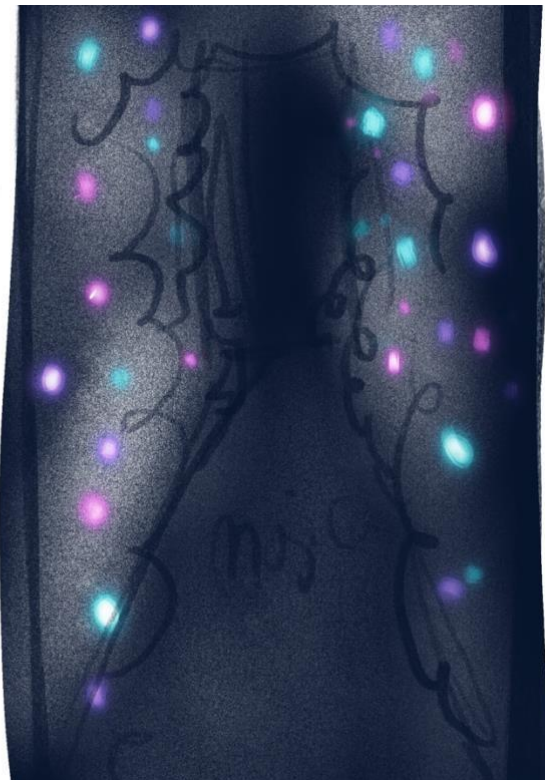
El primer espacio, inspirado en mi narración Amor bajo la lluvia, evoca la intensidad emocional de un encuentro romántico imposible, donde el agua simboliza la purificación del deseo y la memoria. Este ambiente busca envolver al espectador en una atmósfera melancólica, donde el sonido y la luz reproduzcan la sensación de un amor que solo puede existir en el instante del sueño, la idea es que en el primer espacio sea un telar lleno de nailon en las cuales tengan gotas en donde de manera difusa se logren ver dos seres que se abrazan y besan en esta lluvia eterna, congelada en el tiempo solo para vivir el sueño...

El segundo espacio busca recrear una atmósfera onírica: un lugar lleno de algodón, luces suaves y proyecciones que representen el tránsito entre la vigilia y el sueño. Aquí, las personas podrán sentirse suspendidas entre lo real y lo imaginado, envueltas en la calidez, la ternura y la vulnerabilidad del amor soñado.

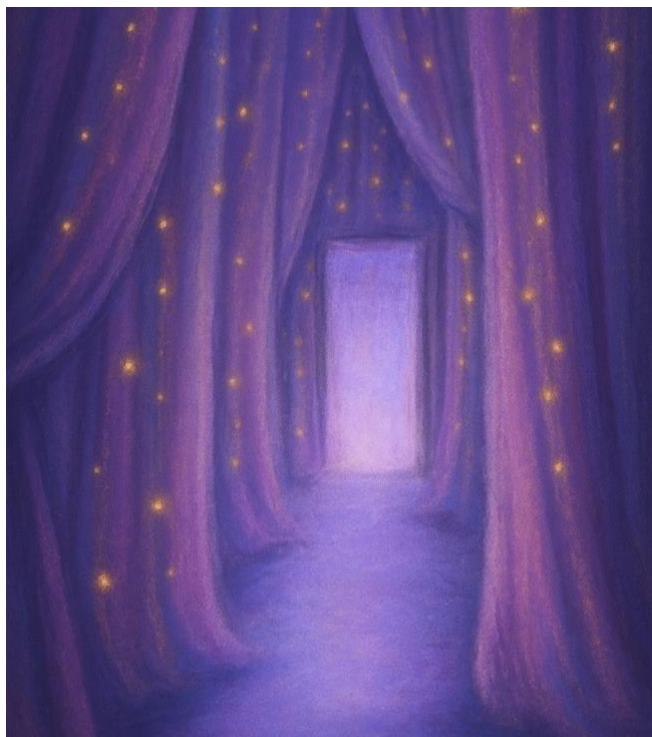

Algodón

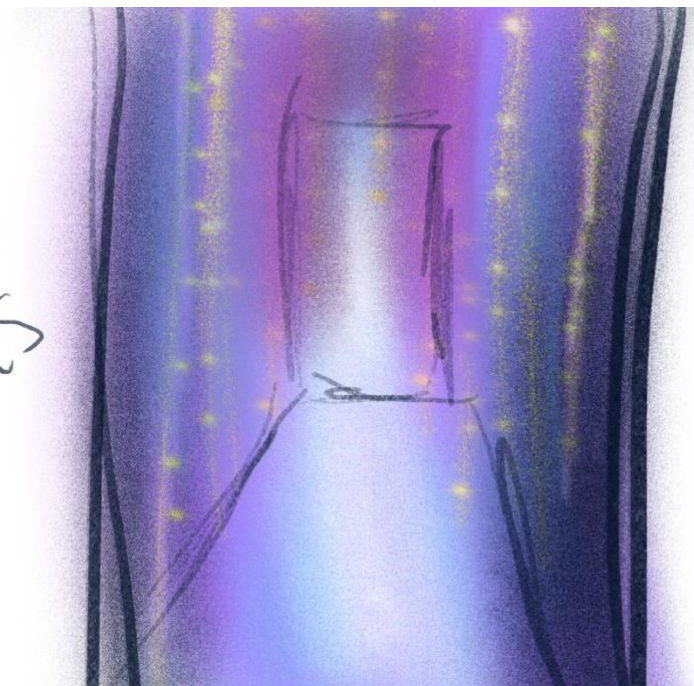

El tercer espacio se plantea como la salida, un pasadizo de telas que abrazan, representando el anhelo de no dejar ir. Es la sensación de querer permanecer en el sueño, de aferrarse al sentimiento incluso cuando la realidad comienza a disolverse. Las ptelas se convierten en una metáfora del deseo que envuelve y retiene, del amor que insiste en quedarse, aunque ya no exista. Este último lugar marca el tránsito entre el

sueño y el despertar, donde el amor idealizado se enfrenta con la fragilidad del recuerdo y la inevitable distancia de lo real.

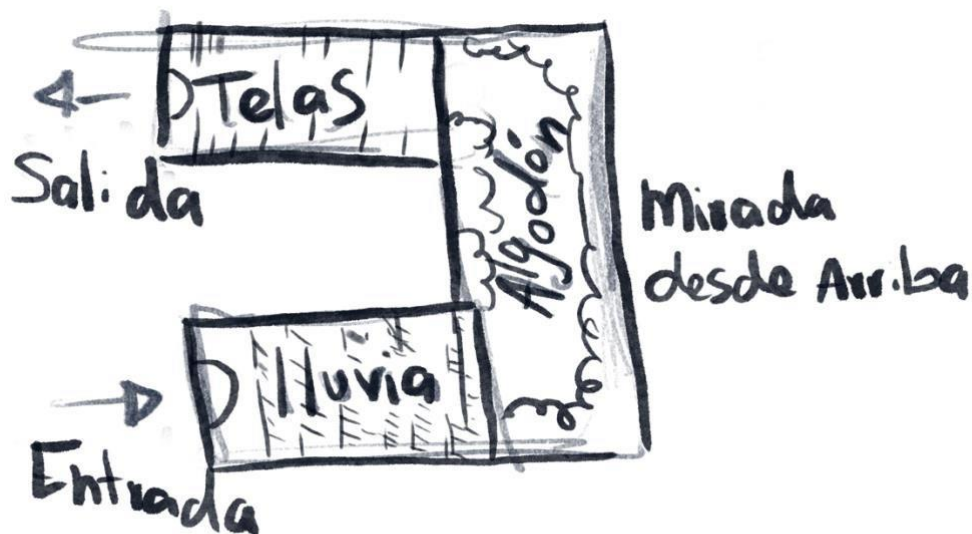
Texas

En conjunto, los tres espacios simbolizan el viaje emocional que plantean las teorías de Freud y Jung: desde el deseo reprimido que emerge en los sueños hasta el anhelo arquetípico de la unión perfecta que habita en el inconsciente colectivo. Las entrevistas conducidas dentro del proyecto muestran cómo el amor idealizado toma diferentes formas oníricas: conexión y consuelo, sentimientos latentes, escenarios mágicos e idealización, y reconciliación emocional. Cada una de estas manifestaciones se transforma en materia dentro de los tres espacios: el primero recoge la intensidad del encuentro y la conexión imposible; el segunda encarna el deseo suspendido entre la realidad y la ensoñación; y el tercero, la salida, representa el momento de reconciliación, donde el sueño se desvanece y solo queda la huella del amor que fue. Estos relatos revelan los arquetipos del amante, la pérdida y el consuelo, mostrando que el amor ideal no pertenece solo al mundo individual, sino también al imaginario colectivo. Giddens explica que los modelos culturales moldean nuestras fantasías románticas, y Fromm sugiere que el anhelo es la fuerza vital que impulsa a soñar incluso aquello que sabemos inalcanzable. Las obras de Klimt, Kusama, Chagall y Rist dialogan con estas experiencias, transformando los símbolos del inconsciente en materia, color, luz y emoción.

De este modo, el proyecto se consolida como una experiencia inmersiva que entrelaza teoría, sueño y arte. Los espacios creados no son solo escenarios, sino estados emocionales que guían al espectador por las fases del amor idealizado —la ilusión, el deseo y la disolución—, mostrando que incluso lo efímero deja huellas profundas. Entre el sueño y la realidad, entre lo imaginado y lo vivido, el amor ideal se convierte en una poética de lo imposible, un eco que permanece aun después del despertar.

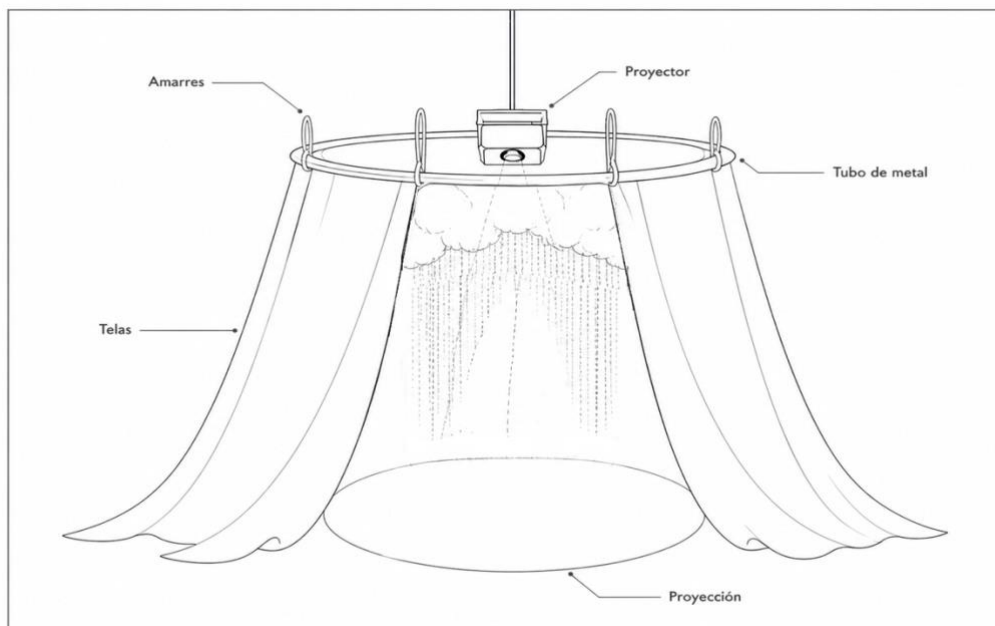
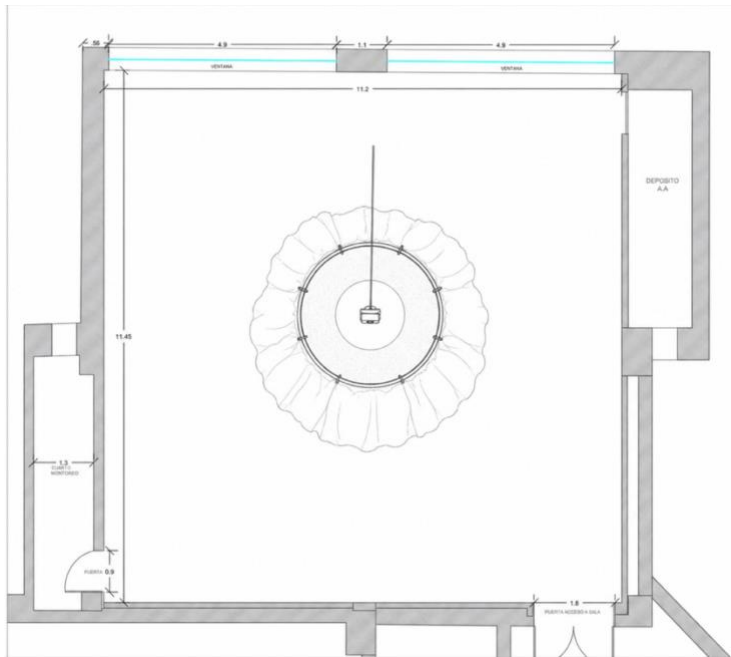
Esta es la idea que tengo para que se vea el montaje

Y muestra cómo esa idealización es un pequeño momento suspendido en el arte encerrado en ese espacio que se crea para vivirlo y aún que hermoso a veces es cuestión de reconocer que realmente es tu idea del amor y no un ideal ficticio que te vende el sistema en el que vives.

Transformación de la propuesta instalativa

Aunque inicialmente la propuesta contemplaba la construcción de tres espacios independientes que representaban diferentes momentos del amor idealizado, durante el proceso de creación se tomó la decisión de integrar estas ideas en una única experiencia inmersiva. Esta transformación respondió a la necesidad de generar un solo espacio donde las distintas etapas del sueño romántico pudieran coexistir dentro de un mismo espacio, permitiendo al espectador transitar de manera continua entre la ilusión, el anhelo y el despertar. De este modo, la instalación final conserva los elementos conceptuales y simbólicos planteados originalmente, pero los reúne en una sola atmósfera que sintetiza las diferentes propuestas desarrolladas durante el proceso creativo.

El proyecto se planteó que cayeran gotas de lluvia en la mitad sostenida, por un tubo de metal y para delimitar el espacio telas de colores por dentro y una tela azul por fuera y una proyección en el centro estos fueron los bocetos principales del proyecto.

Muestra final de como quedó en proyecto

Metodología

Este proyecto se desarrolla desde un enfoque cualitativo, porque busca comprender y representar emociones, sueños y deseos más que medirlos. Se inscribe dentro de la investigación-creación, donde el proceso artístico se convierte en la principal herramienta para explorar y comunicar aquello que habita en el mundo interior. El propósito no es comprobar una hipótesis, sino abrir un espacio de diálogo entre la experiencia humana, la imagen y el símbolo. La investigación también tiene un carácter exploratorio y descriptivo, ya que se adentra en el imaginario del amor idealizado desde los relatos y percepciones de los participantes, para luego traducir esos hallazgos en una obra visual que combine lo emocional y lo onírico.

Diseño de la investigación

El diseño se plantea como un estudio de caso múltiple en el que cada participante representa una mirada única hacia el tema del amor idealizado. El proceso se desarrolla en el marco de la investigación-creación, entendiendo que la práctica artística no solo produce imágenes, sino también conocimiento sensible. Las voces, sueños y emociones de los participantes se transforman en materia simbólica que inspira las decisiones plásticas y conceptuales del proyecto.

Población y muestra

La población está conformada por jóvenes entre los 20 y 27 años de edad, estudiantes de la carrera de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, específicamente de los semestres sexto, séptimo y octavo. Este grupo fue elegido porque se encuentra en una etapa formativa y vital donde los sentimientos, las ideas del amor y los ideales románticos se viven con intensidad y reflexión estética. La muestra estuvo compuesta por entre 10 y 15 estudiantes, seleccionados por conveniencia, ya que la recolección de información se realizó en el contexto de una clase de grabado. A ellos se les aplicó una encuesta diseñada para indagar sobre sus experiencias, sueños o pensamientos relacionados con el amor idealizado. De los resultados de esas encuestas surgieron patrones recurrentes: símbolos, emociones, situaciones o atmósferas que se repetían en los relatos. Estos elementos se convirtieron en el punto de partida para la construcción conceptual y visual del proyecto.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La recolección de información se realizó a través de herramientas sencillas pero profundas: Encuestas abiertas, diseñadas para invitar a los estudiantes a narrar con libertad lo

que recuerdan o sienten sobre sus sueños amorosos. Observación y registro en bitácora, donde la artista-investigadora anotó las sensaciones, ideas y conexiones simbólicas que iban surgiendo al analizar las respuestas. Análisis visual y simbólico, donde los relatos se leyeron desde una mirada simbólica, buscando los hilos que conectan el inconsciente, la emoción y la imagen.

Procedimiento

El proceso metodológico se desarrolló en diferentes fases, concebidas más como momentos de un viaje creativo que como pasos rígidos: Fase 1: Exploración teórica y sensorial. Se revisaron textos de Freud y Jung sobre el inconsciente y los sueños, junto con referentes visuales como Klimt, Kusama, Chagall y Pipilotti Rist. Esta revisión ayudó a construir un marco simbólico y estético. Fase 2: Recolección de información. Durante una clase de grabado, se aplicaron las encuestas a los estudiantes participantes. Este espacio sirvió como punto de encuentro para compartir percepciones, relatos y reflexiones en torno al amor idealizado y la experiencia del sueño. Fase 3: Análisis simbólico. Se identificaron patrones comunes en las respuestas —colores, emociones, metáforas y símbolos— que revelaban cómo los jóvenes visualizan o sienten el amor en sus sueños. Fase 4: Creación artística. Con base en los hallazgos, se desarrollaron las obras que dan forma a la instalación final. Cada elemento plástico (luz, color, textura, movimiento) traduce una emoción o símbolo extraído de las encuestas. Fase 5: Exhibición y reflexión. El proceso culminará en una experiencia inmersiva donde los espectadores podrán atravesar un espacio que evoca el tránsito entre el sueño y la realidad, reflejando la dualidad entre lo ideal y lo vivido.

Técnicas de análisis de datos

La información recolectada fue interpretada mediante análisis de contenido simbólico, guiado por la lectura del inconsciente propuesta por Freud y Jung. Las respuestas no se tomaron como datos literales, sino como fragmentos de significados que revelan deseos, vacíos o imaginarios. Estos se transformaron en decisiones artísticas concretas: formas, luces, materiales y colores que buscan expresar la atmósfera de los sueños relatados.

Consideraciones éticas

Todos los participantes fueron informados sobre el propósito del proyecto y su participación fue completamente voluntaria. Se garantizó la confidencialidad de sus respuestas, evitando cualquier identificación personal en el material final. El uso de la información se limita exclusivamente al ámbito académico y artístico. La investigación respeta los principios éticos de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y valora el intercambio sensible y respetuoso entre creador y participante.

Referencias

- ArtAsiaPacific. (n.d.). *Yayoi Kusama: A dream I dreamed*. ArtAsiaPacific. Recuperado el 13 de octubre de 2024, de <https://artasiapacific.com/shows/yayoi-kusama-s-a-dream-i-dreamed>
- Clements, R., & Musker, J. (Directores). (1989). *La sirenita* [Película]. Walt Disney Productions. <https://www.disneyplus.com/movies/the-little-mermaid/4Us7TK3EqjB>
- Clements, R., & Musker, J. (Directores). (1992). *Aladdín* [Película]. Walt Disney Productions. <https://www.disneyplus.com/movies/aladdin/4VjM2L97lQmT>
- Cracknell, C. (Directora). (2022). *Persuasión* [Película]. Netflix. <https://www.netflix.com/title/81020452>
- Doom, E. (Directora). (2023). *Fabricante de lágrimas* [Película]. Sura Films. <https://www.surafilms.com/fabricante-de-lagrimas>
- Freud, S. (1900). *The interpretation of dreams*. Macmillan. <https://www.gutenberg.org/ebooks/15218>
- Geronimi, C. (Director). (1950). *La cenicienta* [Película]. Walt Disney Productions. <https://www.disneyplus.com/movies/cinderella/1vEUE0vdyF7C>
- Geronimi, C. (Director). (1959). *La bella durmiente* [Película]. Walt Disney Productions. <https://www.disneyplus.com/movies/sleeping-beauty/2GbF8gYHAn4s>
- Giddens, A. (1992). *The transformation of intimacy: Sexuality, love, and eroticism in modern societies*. Stanford University Press.
- Gómez, A. (2020). *El vínculo entre los sueños y el arte desde la práctica pictórica* [Tesis de maestría, Universitat Politècnica de València]. Repositorio RiuNet. <https://riunet.upv.es/handle/10251/170950>
- Gómez Vanegas, M. del M. (2024). *Entrevistas sobre sueños románticos y conexiones emocionales profundas* [Manuscrito no publicado]. Pontificia Universidad Javeriana Cali. <https://drive.google.com/drive/folders/1ycFrB-SsE3LzBkjTeYdfcwKnBenUjWEa?usp=sharing>
- González Molina, F. (Director). (2010). *Tres metros sobre el cielo* [Película]. Zeta Cinema. <https://www.netflix.com/title/80019132>
- Guggenheim Museum. (s.f.). *Untitled (ca. 1953) by Jackson Pollock*. Guggenheim Museum. <https://www.guggenheim.org/artwork/2456>
- Guzmán, J. (2023, 25 de septiembre). *Cómo el arte conecta con los sueños* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/866ifa-TewQ>

- Hand, D. (Director). (1937). *Blanca Nieves y los siete enanitos* [Película]. Walt Disney Productions. <https://www.disneyplus.com/movies/snow-white-and-the-seven-dwarfs/1AwPKY8EMvKO>
- Hardwicke, C. (Directora). (2008). *Crepúsculo* [Película]. Summit Entertainment. <https://www.amazon.com/Twilight-Kristen-Stewart/dp/B001J7H9HK>
- Johnson, S. (Directora). (2018). *A todos los chicos de los que me enamoré* [Película]. Netflix. <https://www.netflix.com/title/81000881>
- Jung, C. G. (1959). *Archetypes and the collective unconscious*. Princeton University Press. <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691018317/archetypes-and-the-collective-unconscious>
- Jung, C. G. (1964). *Man and his symbols*. Aldus Books. <https://www.amazon.com/Man-His-Symbols-C-G-Jung/dp/0440212495>
- Jung, C. G. (1970). *The archetypes and the collective unconscious* (2nd ed.). Princeton University Press. <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691018317/archetypes-and-the-collective-unconscious>
- Marcello, V. (Director). (2018). *Mi primer beso* [Película]. Netflix. <https://www.netflix.com/title/81013170>
- Medical News Today. (2023). ¿Qué son los sueños? *Medical News Today*. <https://www.medicalnewstoday.com/articles/es/suenos#quien-suena>
- Molina, M. A. (Director). (2023). *Cumpa mía* [Película]. Amazon Prime Video. <https://www.amazon.com/Cumpa-Mía/dp/B0C1L1JHRZ>
- Ramírez, D. (2021). *Introducción a la interpretación de los sueños*. Google Books. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ZF_gAgAAQBAJ
- Romero, L., & Troncoso, A. (2020). *Sueños de amor y encuentros decisivos: El poder de la pasión romántica* [Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú]. Repositorio PUCP. <https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/173173>
- TEDx Talks. (2015, 18 de junio). *Art is the best way to express dreams | Lulu Wang | TEDxSarasota* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/4BUECR6Z7WA>
- WikiArt. (n.d.). *El beso (1908), por Gustav Klimt*. WikiArt.org. Recuperado el 13 de octubre de 2024, de <https://www.wikiart.org/es/gustav-klimt/el-beso-1908>
- Wright, J. (Director). (2005). *Orgullo y prejuicio* [Película]. Focus Features. <https://www.amazon.com/Pride-Prejudice-Keira-Knightley/dp/B000FIVXH0>