

ARTĒA
2024

Alejandra

Diago Isaza

"I am alone in my room, between two worlds." [Estoy sola en mi habitación, entre dos mundos] – Sylvia Plath

La inspiración de estas obras viene de un trastorno disociativo llamado ensoñación excesiva. Un trastorno caracterizado por la presencia de imaginaciones diurnas complejas y recurrentes hasta extremos disfuncionales, de forma que la persona tiende aislarse de la realidad para refugiarse en sus sueños, perdiendo noción del tiempo y olvidándose de la realidad entre mundos completamente imaginarios y falsos.

Soñar despierto es una actividad natural y humana, que inclusive impulsa la creatividad y ayuda a almacenar y procesar información en la memoria. Sin embargo, soñar despierto se vuelve un problema cuando esta actividad se vuelve adictiva. Cuando los ensueños empiezan a ocupar más del 60% del día, cuando interfiere con actividades cotidianas, y no solo empieza a distraer a la persona de la realidad, sino que las aleja de esta, generando problemas para concentrarse, tomar decisiones e interesarse por la realidad.

El interés por este tema surgió de la experiencia personal, pues desde pequeña he tenido la costumbre de disociar y soñar despierta, lo cual es bastante natural en los niños pequeños y tiende a desaparecer con el tiempo, sin embargo, el tiempo no me quitó esta costumbre, hasta el punto en el que me di cuenta de que esta ensoñación estaba interfiriendo con mi vida y con mi forma de percibir y relacionarme con el mundo.

Este trastorno está bastante inexplorado y no hay muchos estudios psicológicos sobre las causas y soluciones, por lo que decidí tratar este tema en mis obras para visualizarlo, e incluso como un intento de entenderlo.

Durante el proceso logré encontrar dos símbolos predominantes que guían el hilo conductor de mis obras, los cuales son las nubes como representación de los sueños y ese mundo falso, y los barcos de papel como representación del aislamiento y del viaje de la realidad hacia los sueños. También estudié el surrealismo, el cuál contribuyó bastante a la composición de mis obras, puesto que el concepto y la dinámica de los sueños sirve de base al surrealismo, de manera que experimenté con dimensiones y asociaciones de objetos, para integrar el absurdo del surrealismo y de los sueños en mis obras.

En cuanto a medios y técnicas, me incliné por la instalación, debido a mi interés por interactuar con el espacio de forma que se percibiera esa sensación de entrar a una realidad constituida por sueños. También exploré el Ready Made (objeto encontrado), para asociar objetos comunes con lo onírico. Así mismo trabajé con técnicas más convencionales como el óleo sobre lienzo y madera, el dibujo a lápiz, la escultura, y la video-proyección.

Por otro lado, los colores y materiales elegidos para las obras también fueron esenciales, pues quise generar el efecto de ligereza y simplicidad característica de los sueños en mis obras, lo cual explica la razón de que gran parte de ellas tengan elementos suspendidos en desde el techo.

Mis principales referentes han sido Fajar P. Domingo, por sus obras surrealistas en donde tiende a asociar nubes con figuras humanas, Banksy, por su forma de intervenir muros, sobre todo con sus obras "Little Boy Pulls Graffiti Curtain" y "Girl with Balloon", y René Schute, por su estilo característico surrealista – contemporáneo, en donde se puede entender una asociación entre el hombre y los sueños. También he utilizado otros referentes como: Rene Magritte, Alexandra Levasseur, y Anish Kapoor, para entender más a fondo el surrealismo y el arte contemporáneo.

Durante este proceso, he experimentado nuevas técnicas, y he estudiado y entendido el sentido del surrealismo, encontrando gran inspiración en el mismo. Pero, sobre todo, he logrado profundizar en lo que este trastorno ha sido para mí, encontrando un sentido artístico en la ironía de ser adicto a soñar despierto.