

PROYECTO DE TITULACIÓN

“INSOMNE EN VIDA”.

**Representación fotográfica artística de las vivencias ocasionadas por el
insomnio.**

PROYECTO DE DISEÑO

TOMÁS DANIEL TAPIA CERVANTES

Autor

MGS. DAIRY SÁNCHEZ MAXIMOVA

Directora

Quito, agosto de 2021

CERTIFICADO DE AUTORÍA

Yo, **Tomás Daniel Tapia Cervantes** con cédula de ciudadanía No. **1725119059**, declaro que soy autor(a) del proyecto de Titulación con título: **INSOMNE EN VIDA**. Que éste es original, auténtico y personal, y todos los efectos académicos y legales que se desprenden del proyecto, son de mi exclusiva responsabilidad. Me acojo al Art.57 del Reglamento de la Dirección de Proyectos Académicos y Titulación

En Quito, agosto del 2021

TOMÁS DANIEL TAPIA CERVANTES

C.C **1725119059**

AGRADECIMIENTOS

A mis padres, por los buenos y difíciles momentos vividos, que nos han llevado hasta este punto de la historia, y los que están por venir.

A mi hermana, por creer en mí, y ser mi apoyo y nexo artístico.

A mi familia, por su paciencia y su cariño, aun cuando no siempre he tenido la suficiente capacidad de demostrarles mi afecto.

A todas las personas, amigos y profesores, que de alguna u otra forma, han aportado a mi devenir profesional y a este proyecto en concreto.

A los que están, y a los que ya se han ido.

CERTIFICADO DEL TUTOR

Yo, **Dairy Danielevna Sánchez Maximova**, con cédula No **1720699717**, certifico que el señor **Tomás Daniel Tapia Cervantes**, realizó el presente Proyecto de Titulación bajo mi dirección, durante el desarrollo y culminación de este proceso.

En Quito, agosto del 2021

DAIRY DANIELEVNA SÁNCHEZ MAXIMOVA

DIRECTORA DEL PROYECTO

C.C. 1720699717

RESUMEN

Este proyecto aplicó los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Diseño Fotográfico, para la creación de los diversos productos de diseño que lo componen. En este proyecto de titulación, se investigó sobre las corrientes artísticas del surrealismo y conceptualismo, así como su relación con la fotografía. Se indagó sobre el insomnio, y algunas vivencias relacionadas a éste, para representarlas a través de estos movimientos artísticos, usando software especializado para el diseño y modificación digital. El proyecto se compone de un foto-libro; perfiles en Instagram y Vimeo; así como 3 videoclips, creados usando diferentes técnicas de composición, que fueron expuestos en una instalación artística en Quito, Ecuador.

Palabras clave: Sueño. Insomnio. Salud mental. Trastornos del sueño.

ABSTRACT

This project applied the knowledge acquired throughout the Photographic Design career, for the creation of the various design products that comprise it. In this degree project, I investigated the artistic currents of surrealism and conceptualism, as well as their relationship with photography. I inquired about insomnia, and some experiences related to it, to represent them through these artistic movements, using specialized software for digital design and modification. The project consists of a photo book; profiles on Instagram and Vimeo; as well as 3 video clips, created using different compositional techniques, which were exhibited in an artistic installation in Quito, Ecuador.

Keywords: Sleep. Insomnia. Mental health. Sleep disorders.

Índice

I. Investigación	1
I.A. Definición del Tema	1
I.A.1. Título y Subtítulo	1
I.A.2. Eje y Línea de Investigación	1
I.A.3. Introducción.....	1
I.A.4. Problemática u oportunidad de diseño	3
I.A.5. Justificación	6
I.A.6. Antecedentes	8
I.B. Objetivos y Alcance	17
I.B.1. Objetivo General	17
I.B.2. Objetivos Específicos	17
I.B.3. Alcance	18
I.C. Estrategia y Táctica	19
I.C.1. Planteamiento Estratégico y táctico	19
I.C.2. Estrategia de innovación	21
II. Desarrollo	22
II.A. Marco Teórico	22
II.A.1. Capítulo I. Conceptualismo en la Fotografía	22
II.A.1.a. Conceptualismo: Definiciones Generales	22
II.A.1.b. Principales Exponentes del Conceptualismo en el arte	24
II.A.1.c. Conceptualismo en la fotografía	33
II.A.1.d. Principales representantes de la Fotografía Conceptual	37
II.A.2. Capítulo II. Surrealismo en la Fotografía	43
II.A.2.a. Surrealismo: Definiciones Generales	43
II.A.2.b. Principales Exponentes del Surrealismo en el arte	45

II.A.2.c. Surrealismo y Fotografía	50
II.A.2.d. Principales representantes de la Fotografía Surreal	52
II.A.3. Capítulo 3: El Insomnio	59
II.A.3.a. Definiciones Generales	59
II.A.3.b. Insomnio y su clasificación	62
II.A.3.c. Causas del Insomnio	66
II.A.3.d. Insomnio y COVID-19	68
II.B. Audiencia	72
II.B.1. Público Real	72
II.B.2. Público Potencial	72
II.B.3. Espectadores	72
II.C. Propuesta Conceptual	73
II.D. Diseño en Detalle	77
II.D.1. Preproducción	77
II.D.2. Producción	94
II.D.3. Postproducción	95
II.E. Diseño Final	97
II.E.1. Producto Audiovisual	97
II.E.2. Producto Editorial	97
II.E.3. Estética e imagen del proyecto	99
II.E.4. Redes Sociales	100
II.E.5. Instalación Artística	101
II.F. Verificación	103
II.G. Producción	103
II.G.1. Proceso Creativo	103
III. Comercialización	109

III.A. Nombre Comercial	109
III.B. Posicionamiento de mercado	109
III.C. Canales de Difusión	109
III.D. Presupuesto del Prototipo	110
IV. Seguimiento	111
IV.A. Definición de estándares	111
V. Cierre	112
V.A. Conclusiones	112
V.B. Recomendaciones	114
Bibliografía	115

I. Investigación

I.A. Definición del Tema

I.A.1. Título y Subtítulo.

I.A.1.a Título: "INSOMNE EN VIDA".

I.A.1.b Subtítulo: Representación fotográfica artística sobre vivencias ocasionadas por el insomnio.

I.A.2. Eje y Línea de Investigación.

Eje: Innovación

Línea de Investigación: El Diseño como Gestión

Descripción: Estos proyectos se comprenden como planes de gestión de acciones o eventos destinados a satisfacer necesidades de comunicación que son pensados con, para y a través del Diseño.

I.A.3. Introducción.

El arte conceptual, corriente artística que se puede ver expresada a través de múltiples disciplinas, como la pintura, escultura, actuación o la propia fotografía; se considera que nació alrededor de 1917, a manos del dadaísta Marcel Duchamp, y su obra titulada como "Fuente", dando paso, de una u otra forma, a una nueva etapa del arte, que desembocaría en una corriente artística donde primaba el concepto de la obra por sobre el aspecto estético, entre otras posibles limitaciones.

Siendo esta forma de expresión artística, uno de los principales filtros a través de los que se enfoca el proyecto, se lo trata en el primer capítulo, el cual aborda de forma más amplia su origen, sus exponentes, las características particulares del mismo, etc., sin perder, valga la aclaración, la relación que el conceptualismo ha enlazado y fortalecido a lo largo del tiempo con la fotografía.

El Surrealismo será el segundo complemento y filtro artístico sobre el que se sostiene este proyecto, por lo que será el eje central del segundo capítulo, además de que también servirá de referencia para la futura construcción de imágenes. Éste tendrá un camino similar a su corriente predecesora, en cuanto a los contenidos a mostrar y profundizar.

Es importantes remarcar que uno de los principales distintivos del surrealismo, a más de considerarse que surge en un tiempo cercano al Conceptualismo, y su relación con el Dadaísmo, según algunos autores, es que, tampoco suele otorgar mucha importancia al aspecto estético de sus resultados y expresiones finales, dado que buscaba dar paso libre a los procesos mentales, sin interrupción de la razón o algún semejante.

El Insomnio, que forma parte de las varias enfermedades o trastornos que se dan alrededor del sueño, será el tema sobre el cual se realizarán los procesos analíticos y de conceptualización artística, manteniéndose ligado a la fotografía, y sus posibles extensiones al video o la imagen en movimiento.

Esto, debido a que el proyecto pretende desarrollar una muestra fotográfica, que represente, con imágenes conceptuales y surreales, algunas de las vivencias ocasionadas por el insomnio, para crear una experiencia audiovisual, que pueda transportar al público hacia las sensaciones mentales y físicas que este mal puede implicar; a partir de la aplicación y desarrollo de una instalación artística.

I.A.4. Problemática u oportunidad de diseño.

Para poder entender de mejor manera, la importancia e impacto que puede tener el insomnio en la vida diaria, es fundamental hablar primero sobre el sueño, puesto que es el campo de la salud, al que afecta de forma directa. Se lo puede definir como “el proceso fisiológico del ser humano en el cual descansa. A su vez este proceso biológico permite que el ser humano se restablezca.” (Mazón, E., 2020). Entre las varias ventajas que posee este proceso, se puede mencionar la reparación de vías neuronales, consolidación de la memoria, entre otras varias.

Ya que el sueño es otro ámbito relacionado a la salud del ser humano, es necesario tener claro que también existen trastornos del mismo. Éstos son patologías o anomalías que se presentan durante esta acción; se pueden dar de forma individual, o como parte de la sintomatología de otras aflicciones. Entre los diversos trastornos se encuentran: “insomnio, hipersomnia, narcolepsia, ronquido y apneas del sueño, parasomnias y otros trastornos”. (CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, 2020).

Como se menciona anteriormente, el insomnio es justamente parte de la amplia gama de afectaciones médicas que posee el sueño, siendo en este caso, el que se relaciona con la dificultad de conciliarlo o mantenerlo de forma óptima. Este trastorno se puede presentar por varias razones, pudiendo ser causa de algún cuadro psicológico particular en el paciente, un mal manejo de hábitos en el diario vivir, así como el estrés, u otros variados orígenes.

La fotografía, con su fuerte poder y fin comunicativo, que se puede ver potenciado o liberado, al relacionarse y valerse, en algunos aspectos, de las diversas corrientes artísticas como el propio surrealismo y conceptualismo, se presenta como un medio sumamente útil para representar el insomnio, algunas de las vivencias que genera y la forma en que estas pueden ser percibidas; el cual, enmarcado en los movimientos artísticos mencionados, y aplicándose diversos procesos y herramientas de edición, puede ser expuesto de tal forma, que genere algún tipo de experiencia en el espectador, misma que responde a esta necesidad y potencia comunicacional.

La obra de Marcel Duchamp, mencionada con anterioridad, denominada como "Fuente", consistía en un urinario blanco firmado con un pseudónimo. Aunque esta pieza artística, pudiera sonar particular para muchos, por decir lo menos, la razón por la que se la considera como el punto de partida del movimiento artístico en cuestión, es precisamente, por la intención y motivante central que tuvo su autor, siendo éste precisamente el de generar cuestionamientos a los críticos de arte de aquel entonces.

Otra de las características resaltables de este movimiento, y por el que tiene también una gran diversificación, es el hecho de que se puede expresar y plasmar de una forma bastante amplia y libre, aplicando las propias técnicas tradicionales, o a través de la exploración que conjugue más de una.

Esto, por consecuencia, tiene como resultado disponer de varias “disciplinas” propias del movimiento, entre las que se encuentra la Fotografía Conceptual, de la cual se podría decir que “centra su contenido visual en desarrollar una narrativa de una idea o concepto en pleno sentido artístico, un discurso expresivo, intelectual o reflexivo que registra una escena real o recreada, una instalación o un performance.” (Escamilla, E., 2014)

Se considera como su inicio o punto de partida un manifiesto escrito por el poeta francés André Breton, 3 años después, aproximadamente del surgimiento del conceptualismo. Esta novedosa propuesta liberadora del subconsciente abocada a las expresiones artísticas, provocó que con celeridad superara los medios netamente escritos, y alcanzara otras áreas del arte como la pintura, la escultura, y la fotografía, al igual que el conceptualismo.

“Además de experimentar con el automatismo y explorar el subconsciente, los artistas surrealistas tenían como objetivo desafiar las percepciones y cuestionar la realidad a través de su trabajo.” (Sienra, R., 2019); razón por la cual, esta corriente se desarrolla con especial énfasis en la

experimentación, en las distintas áreas artísticas sobre las que se llevaba, o incluso en combinación de más de una de estas disciplinas.

Como gran parte de las vanguardias y propuestas artísticas que han dejado su huella en el paso del tiempo, el surrealismo tuvo también su espacio en la fotografía, que impulsada por el propio espíritu de experimentación, fortalecido en la actualidad gracias a las facilidades que brindan las herramientas digitales, ha dejado varios reconocidos autores, que además, aportaron a consolidar a la Fotografía Surreal como uno de los diversos géneros que también componen el mundo de la fotografía y el diseño.

I.A.5. Justificación.

Las vivencias personales, unidas a la investigación sobre el insomnio, son la base para la realización de este documento y proyecto; donde se puede sostener que esta patología, tiene diversos desencadenantes, que pueden implicar o devenir en cuadros de salud más graves. Por el propio hecho de ser una afectación al ser humano, y la psique de éste, puede ser representada, entre otras formas, a través de la fotografía y diversos canales de exposición y comunicación.

Los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de la carrera de Diseño Fotográfico, que van desde los estamentos básicos necesarios para la captura óptima de imágenes, ya sean estáticas o en movimiento; el desarrollo y diseño de diferentes productos, como editoriales o audiovisuales; hasta el uso

de diversas técnicas de edición, intervención y creación de las mismas, valiéndose de múltiples herramientas para este fin, encausando su uso en el Conceptualismo y el Surrealismo, servirán para poder representar fotográficamente algunas de las vivencias que puede generar el insomnio, con la intención de crear una experiencia audiovisual a través de una instalación artística.

Las imágenes conceptuales - surreales y sus aplicaciones audiovisuales, representan algunas de las vivencias ocasionadas por el insomnio, así como las sensaciones mentales y físicas que este mal puede implicar, generando una experiencia inmersiva para el público, a partir de la aplicación y desarrollo de una instalación artística.

I.A.6. Antecedentes.

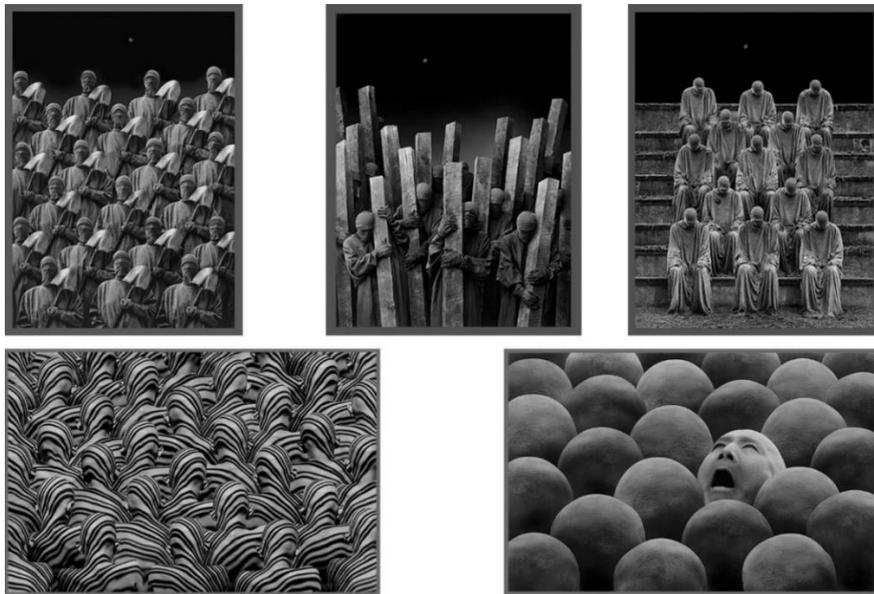
I.A.6.a. Antecedente internacional.

Título: Crowed / The New Crowed

Autor: Misha Gordin

“Todas las imágenes de este sitio web han sido montadas e impresas en un cuarto oscuro tradicional”; así recibe el autor a quienes visiten su página web. El fotógrafo, quien incursionó en esta área de la imagen, buscando encontrar su propio estilo y visión personal, se ha conformado como un destacado fotógrafo conceptual, que aún en una época altamente digitalizada, se ha mantenido fiel a la construcción de imágenes usando materiales análogos y procesos manuales.

Figura 1. Crowed – The New Crowed

Autor: Misha Gordin

Las imágenes mostradas de Misha Gordin, conforman a penas una parte de la extensa obra del autor. Si algo tienen en común todas esas imágenes, a parte del maestro uso de la gama de grises y el contraste b/n, es la inquietante atmósfera que poseen sus fotografías conceptuales, llevando, tal vez, al espectador, a sentir que ve un extraño mundo de pesadillas, o en su defecto, los recónditos paisajes mentales de una mente dotada de una particular imaginación.

I.A.6.b. Antecedente internacional.

Título: Insomne (Sleepless)

Autor: Robert Knight

El artista plasma y refleja, de forma fantasmagórica y difusa, los movimientos que realizan diferentes personas, que padecen de insomnio, durante su accidentada búsqueda del descanso; gracias a la fotografía de larga exposición.

Figura 2. Sleepless

Autor: Robert Knight

Una de las características resaltantes de la serie, es la forma tan efectiva en la que registra la tensión, que muchas veces, se llegan a sentir durante esos intentos truncados de conciliar el sueño, dándole, además, el plus de cierto misticismo, logrado por la presencia del movimiento de los cuerpos y las sábanas durante el tiempo en que la imagen fue capturada, reforzado por la obvia quietud del entorno y el exterior.

I.A.6.c. Antecedente internacional.

Título: Dentro de las Sombras (Within Shadows)

Autor: Susan Burnstine

La fotógrafa estadounidense, quedó marcada desde los 4 años, por un suceso indeterminado, que más tarde, definiría su arte y su carrera. Hostigada toda su vida por terrores nocturnos, que han desencadenado en otros malestares como el insomnio, o procesos depresivos, retrata sus visiones y sensaciones sobre estos temas, a través de fotografías captadas con una cámara fabricada por ella mismo.

Figura 3. Within Shadows

Autora: Susan Burnstine

Sus imágenes están dotadas y marcadas de un tono característico, claramente sombrío, fortalecido por el particular desenfoque que poseen las imágenes, debido al acabado de su especial cámara de fabricación propia. Este detalle otorga un mayor poder comunicativo, al momento de transmitir lo que la fotógrafa pudo o debió haber sentido al crear y plasmar sus imágenes, como se mencionó, fuertemente influenciadas y debidas a los problemas que tenía con el sueño.

I.A.6.d. Antecedente internacional.

Título: Rotura de día ultravioleta (Ultraviolet Break of Day)

Autor: Marcus Wendt

Producto de un desfase de horario, debido a un viaje que tuvo que tomar, el londinense Marcus Wendt, se ve agobiado por el insomnio. Hong Kong, Seúl y Shenzhen, en China, fueron sus destinos. Decide retratarlos durante sus horas de vigia, inspirado por la desarrollada arquitectura, y la predominante presencia de luces neón. Así nace su proyecto “Rotura de día ultravioleta”.

Figura 4. Ultraviolet Break of Day

Autor: Marcus Wendt

Esta serie no está conformada, únicamente, por un conjunto de fotografías de belleza visual llamativa y envolvente, sino que se la podría, también, interpretar como una especie de analogía sobre sus problemas para dormir, puesto que los paisajes urbanos retratados, se presentan con una cantidad de vitalidad y lucidez inusual, sin librarse de cierto contraste conformado por el cielo oscuro de la noche, y las sombras marcadas que esta dibuja.

I.A.6.e. Antecedente internacional.

Título: El Maquinista (The Machinist)

Director: Brad Anderson

Trevor Reznik, empleado de una fábrica, padece de un alarmante insomnio, presente en él desde hace un año aproximadamente. Este estado de vigía constante, no sólo ha mermado su salud física, razón por la cual se encuentra alarmantemente delgado, sino que también ha afectado su salud mental, misma que se presenta como una serie de recurrentes y aleatorias alucinaciones, que lo llevan a perder la diferencia entre lo real y sus ensoñaciones.

Tabla 1. Ficha Técnica de película

Título original	Año	Duración	País
The Machinist	2004	100 min.	España
Dirección	Guion	Música	Fotografía
Brad Anderson	Scott Kosar	Roque Baños	Xavi Giménez
Reparto			Productora
Christian Bale; Jennifer Jason Leigh; Aitana Sánchez-Gijón; Michael Ironside; John Sharian.			Paramount Classics

Autor: Tomás Tapia, 2020

Fuente: Filmaffinity. <https://www.filmaffinity.com/es/film361537.html>

En un inicio, los compañeros del protagonista, son hasta cierto punto, indiferentes a su aspecto físico, sin embargo, cuando Reznik empieza a presentar actitudes paranoides, por el exceso de vigía, y después de verse implicado en un accidente laboral, que le cuesta un brazo a otro trabajador, estos empiezan a relegarlo y hasta confrontarlo, volviendo aún más inestable la salud y el estado de conciencia del fatigado protagonista.

Figura 5. Afiche de película

Fuente: Filmaffinity. <https://www.filmaffinity.com/es/film361537.html>

El importante papel que juega el insomnio, como cuasi protagonista, es resaltante, no sólo por su importancia en la trama, sino por el hecho de que, de la forma en que es tratado durante el film, éste se produce como causa o efecto secundario de un antecedente ajeno a la salud mental y del sueño, como se había mencionado con anterioridad, que puede pasar. Avanzada la trama, se revela que el insomnio experimentado por el protagonista, se debe a un suceso traumático que tuvo que vivir, el cual llegó a atormentarlo, al punto de impedirle conciliar el sueño con tranquilidad y fluidez, lo que terminaría afectando su estabilidad profundamente.

I.A.6.f. Antecedente internacional.

Título: La Peste del Insomnio El sueño que vivimos

Director: Leonardo Aranguibel

Enmarcados en el contexto de la pandemia por Covid-19, y en búsqueda de aportar algún ápice de esperanza o fuerza, a quienes tengan la oportunidad de visualizarlo, Leonardo Aranguibel en calidad de director, junto a un aproximado de 30 actores y actrices latinoamericanos, más el equipo técnico detrás del proyecto, desarrollaron un cortometraje consistente en “la lectura de fragmentos de la obra de Gabriel García Márquez alusivos a la peste del olvido.” (Mordzinski. S,f.)

Tabla 2. Ficha Técnica de cortometraje

Título original	Año	Duración	
La Peste del Insomnio El sueño que vivimos	2020	15 min.	
Concepto, Guión y Dirección	Dirección de arte	Música	Foto Fija Textos

Leonardo Aranguibel	Miguel Oldenburg	Sergei Grosny	Andrés Colantoni
Reparto			
Ricardo Darín; Alice Braga; Marcela Mar; Adrián Suar; Andrés Parra; Manolo Cardona; Dolores Heredia; Julián Román; Damayanti Quintanar; Héctor Bonilla; Rebeca Alemán; Maricela González; Leonardo Sbaraglia; Benjamin Vicuña; Gabriela Roel; María Alejandra Martín; Paulina García; Iván Feo; Ana María Orozco; Lorena Meritano; Javier Vidal; Julie Restifo; Francisco Reyes; Mariaca Semprún; Luis Gnecco; Leticia Hujara; Carla Quevedo; Yoandra Suárez; Irán Castillo; Gustavo Garzón; Florencia Raggi.			

Autor: Tomás Tapia, 2020

Fuente: Francisco Vignale. <https://vimeo.com/431238282>

El fragmento de la historia, eje central del video, habla sobre una enfermedad, que de forma incontrolable, sorprendente y silenciosa, azota a la población entera de un pueblo llamado Macondo. Sobra decir las similitudes entre el texto interpretado, y el contexto actual, en cuanto al estado de una enfermedad que se ha esparcido por parte de la población, y que ha llegado a alterar, prácticamente por completo, el estilo de vida de los habitantes.

Figura 6. Captura cortometraje

Actriz: Alice Braga

Fuente: Francisco Vignale. <https://vimeo.com/431238282>

Este mal, extrapola ligeramente sus afectaciones, en la narración, llevándolo al punto de que la imposibilidad de volver a dormir, significaba para los afectados, el perder la memoria de sus seres queridos, su identidad propia, hasta no contar con el menor atisbo de recuerdos. Esto se puede tomar como representación de un malestar que se puede ver ligado al insomnio, el cual sí es la disminución de retención cognitiva, o un desmejore en la calidad de memoria del individuo, no obstante, sin llegar a los extremos descritos.

I.B. Objetivos y Alcance

I.B.1. Objetivo General.

Desarrollar un proyecto fotográfico que represente, con imágenes conceptuales y surrealistas, algunas de las vivencias ocasionadas por el insomnio, para crear una experiencia audiovisual, a partir de la aplicación y desarrollo de una instalación artística.

I.B.2. Objetivos Específicos.

- Investigar qué es el conceptualismo y el surrealismo, para analizar cómo representar algunas de las vivencias ocasionadas por el insomnio, mediante fuentes directas e indirectas.
- Analizar cómo representar, desde el conceptualismo y el surrealismo, algunas de las vivencias ocasionadas por el insomnio, para diseñar imágenes conceptuales inspiradas en el mismo, utilizando sus principales recursos narrativos.
- Diseñar imágenes conceptuales, para producir una serie fotográfica que represente algunas de las vivencias que ocasiona el insomnio; a través de la captura de foto, video; fotomontaje e intervención digital.
- Producir una serie fotográfica que represente algunas de las vivencias que ocasiona el insomnio, para validar la creación de una experiencia audiovisual, generada a través de una instalación artística.
- Validar la creación de una experiencia audiovisual, generada a través de una instalación artística, que demuestre la factibilidad comunicacional y el impacto en el público objetivo.

I.B.3. Alcance.

Alcance Investigativo

- Investigación sobre el conceptualismo, el surrealismo y el insomnio, y recopilación de vivencias de éste último.
- Análisis interpretativo desde el conceptualismo y el surrealismo, sobre las vivencias relacionadas con el insomnio, que sean escogidas, usando sus principales recursos narrativos.

Alcance de Diseño

- Producción Audiovisual.
- Serie fotográfica.
- Producto Editorial.
- Perfil y Campaña audiovisual para Instagram.
- Perfil y Material audiovisual para Vimeo.
- Instalación Artística en físico.

I.C. Estrategia y Táctica

I.C.1. Planteamiento Estratégico y táctico.

El siguiente cuadro facilita la comprensión de la estrategia y táctica, con el detalle del cronograma establecido por el Departamento de Titulación,

Tabla 3: Cronograma de planeamiento estratégico

Planteamiento estratégico			Planteamiento Táctico
Fases	Período	Temas a investigar	
Primera fase: investigación y desarrollo de marco teórico	Del 12 de abril al 15 de mayo de 2021	Desarrollo del marco teórico: Capítulo 1: Conceptualismo en Fotografía 1.1 Conceptualismo: Definiciones Generales 1.2 Conceptualismo en la Fotografía 1.3 Características Formales de la Fotografía Conceptual Capítulo 2: Surrealismo en Fotografía 2.1 Surrealismo: Definiciones Generales 2.2 Surrealismo en la Fotografía 2.3 Características Formales de la Fotografía Surreal Capítulo 3: El Insomnio 3.1 Insomnio: Definiciones Generales 3.2 Vivir con Insomnio 3.3 Insomnio, Conceptualismo y Surrealismo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Investigación bibliográfica ▪ Entrevistas ▪ Word ▪ Excel
Segunda fase: Proceso de diseño y diseño en detalle	Del 16 de mayo al 11 de junio de 2021	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conceptualización ▪ Pre producción ▪ Producción 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cámaras digitales ▪ Trípodes ▪ Equipo lumínico

Tercera fase: Diseño final	Del 12 de junio al 02 de julio de 2021	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selección final de fotografías ▪ Recopilación herramientas digitales ▪ Postproducción 	Programas digitales: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Photoshop ▪ Adobe Illustrator ▪ InDesign ▪ Adobe Premier
Entrega del proyecto	Del 02 a 09 de julio de 2021	Lectoría.	
	Del 03 de julio al 08 de agosto de 2021	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ensamble serie fotográfica ▪ Tramitología para la exposición ▪ Logística ▪ Exposición fotográfica 	
Defensa final	Del 09 al 20 de agosto	Se realiza la defensa final y se procede a la graduación.	

Autor: Tomás Tapia

Tabla 4: Tácticas y herramientas

Campos profesionales	Herramientas de Software	Herramientas de Hardware
Fotografía Básica	Adobe: - Photoshop - Lightroom - Illustrator - Premiere - InDesign Office: - Word - Excel - Power Point	Cámara Sony Alpha 6000
Foto Creativa		Objetivo 16 – 50 mm f 3.5 – 5.6
Fotografía de Estudio		Objetivo 55 – 120 mm f 4.5 – 6.3
Producción Fotográfica		Trípode de cámara
Semiótica		3 luces LED continua con trípode

Edición de Fotografía		3 Softbox
Foto en Movimiento		Porta fondo con tela negra
Diseño Editorial		

Autor: Tomás Tapia

I.C.2. Estrategia de innovación.

Serie fotográfica conceptual – surreal, diseñada a partir de la captura y modificación digital de imágenes, que busca representar algunas de las vivencias que genera el insomnio, en quienes lo padecen, para generar una experiencia audiovisual a través de una instalación artística inversiva.

II. Desarrollo

II.A. Marco Teórico

II.A.1. Capítulo I. Conceptualismo en la Fotografía.

II.A.1.a. *Conceptualismo: Definiciones Generales.*

Dado que el proyecto al que responde este documento usa, en un rol sumamente importante, por no decir principal, la influencia de dos grandes movimientos del arte: el Conceptualismo y Surrealismo; es preciso empezar definiendo el arte, sobre el cual se podría decir que “se entiende como tal cualquier producto o actividad realizado por el ser humano con una finalidad comunicativa a través del que se expresan ideas o emociones.” (Fernández, J., 2021)

El arte, al estar tan ligado con el desarrollo del ser humano, ha formado parte fundamental del mismo, así como la evolución que éste ha experimentado; no en vano las que se consideran las primeras expresiones artísticas, son las expresiones gráficas prehistóricas halladas en un sinnúmero de cuevas y otros recónditos lugares, que se podría decir, revelan a gritos, la necesidad del ser humano, primitivo o no, de plasmar cómo es su mundo, y la forma en que éste es percibido.

Justamente por este impulso, y necesidad de expresión y exteriorización, se podría decir que prácticamente todo el arte tiene un cierto potencial conceptualista; no obstante, es propicio mencionar que dentro de los variados

movimientos y capítulos en la historia del arte, han habido corrientes que de una u otra forma han priorizado el resultado final de la obra, o el apartado estético de su expresión, ante el método de obtención o la idea matriz originaria.

Como ejemplo de este primordial énfasis, se pueden encontrar corrientes como el Impresionismo, originado alrededor de 1872, el cual destacaba, como se podría percibir de su nombre, por plasmar la impresión del efecto e influencia de la luz en un paisaje determinado o predilecto por el autor. Otro posible ejemplo de una mayor atención a lo expresivo, y por consecuencia, prácticamente contrario a lo que implica el arte conceptual, es el Expresionismo Abstracto, surgido tras la II Guerra Mundial. El mismo se distingue por devenir en procesos de abstracción e introspección tan profundos, que las obras generadas funcionan como evidencia de este proceso, teniendo como el mayor recurso, la improvisación.

Siendo estas corrientes artísticas, parte de los antecedentes y el contexto predecesor al origen del Conceptualismo, es que, alrededor de 1914, Marcel Duchamp crea los Ready Mades. Este recurso, principalmente del Dadaísmo al que también perteneció Duchamp, consistía en presentar objetos cotidianos separados de su entorno usual, en pro de generar alguna crítica a las concepciones más tradicionales del arte.

Duchamp, con su obra “Fuente”, la cual, se podría enmarcar en esta técnica, consigue instaurar un cambio en el arte, que lleva a los espectadores a

dejar de considerarlo únicamente a través de la apreciación visual sin un proceso mental más profundo, sobre lo que podría implicar dichas obras. De esta forma es posible definir al Arte Conceptual como “un arte donde las ideas o conceptos incluidos en el trabajo son más importantes que la representación tangible de éste. (...) El concepto o idea es el aspecto más fundamental de la obra.” (KUNZT Gallery, s.f.)

Tal acento en el concepto y la intencionalidad de este movimiento, le permite, trasgredir los cánones tradicionales, principalmente de apariencia, del arte anterior al siglo XX, lo que lleva a que, muchas veces, se lo considere como un arte transgresor e irreverente. Gracias a este mismo enfoque, el cual decanta en buscar una mayor capacidad comunicativa y libertad creativa, el Conceptualismo se ve dotado de una cualidad interdisciplinaria, que le ha permitido generar una serie de disciplinas propias, entre las cuales se pueden mencionar: el video-arte, la instalación artística, la fotografía conceptual, entre varias otras, lo que a su vez, le abre las puertas a conseguir una mayor y activa interacción con los espectadores.

II.A.1.b. Principales Exponentes del Conceptualismo en el arte.

Al momento de hablar sobre algunos de los grandes referentes que ha tenido el movimiento del Conceptualismo, resulta bastante complicado no dar un espacio para profundizar sobre la obra artística de Duchamp, más allá de la ya mentada “Fuente”; razón por la cual, se ha un breve repaso de su historia como

artista, y parte de sus motivaciones, antes de continuar con otros exponentes del género.

Marcel Duchamp, nacido en Francia, en 1887, contaría entre sus primeras obras, una pintura denominada “Desnudo descendiendo una escalera, N°2”, obra que sin duda se podría decir fuertemente influenciada o visionada en el cubismo y el futurismo; no obstante, en un inicio, los representantes parisinos de esta vanguardia, de la época, le prohibieron a Duchamp exponerla en Salón des Indépendants, siendo, sin embargo, su crítica dirigida hacia un “equivoco” uso de términos en su nombre.

Figura 7. Desnudo descendiendo una escalera, N°2

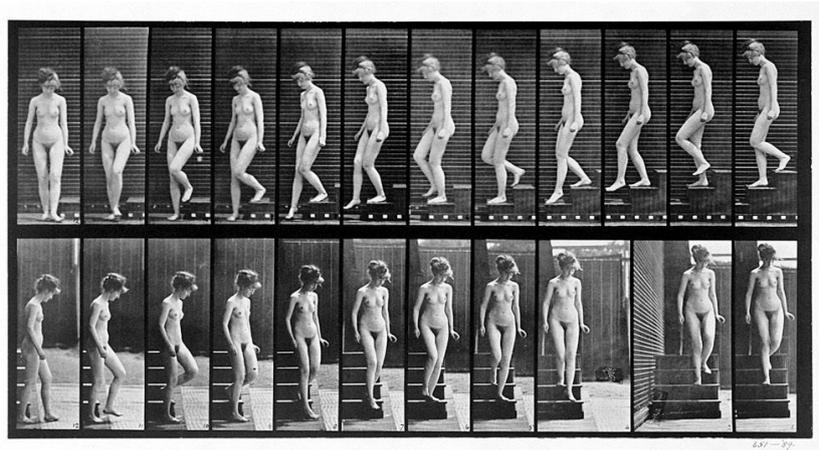

Autor: Marcel Duchamp

Como analiza Calvo, M. (2018): “Probablemente el dadaísta se basó en el libro del fotógrafo Muybridge Animal Locomotion., de 1887, que incluía una secuencia de imágenes de una mujer desnuda descendiendo un tramo de escaleras.” Por lo que, de forma algo simplificada, si cabe el término, lo que se

aprecia en la obra de Duchamp, es una superposición de cada uno de los cuadros que componen la secuencia de fotografías, compactando la acción en un mismo espacio, formando una unidad que busca transmitir todo aquel movimiento y energía proyectados.

Figura 8. Animal Locomotion

Autor: Eadweard Muybridge

Este autor, irreverente como fue para su época, e ingenioso como, probablemente, no se lo esperó nadie en su momento, no solo es también el autor de una obra titulada “Rueda de bicicleta”, que es la que inaugura el recurso de Ready Mades, la cual sería recreada en repetidas ocasiones a lo largo de los años; sino que también es el responsable de “L. H. O. O. Q.”, que consiste en una recreación de la afamada Mona Lisa, alterada por Duchamp, al momento de pintarle encima un llamativo bigote, sin mencionar el jocoso significado del título que le otorgó.

Figura 9. Rueda de bicicleta – L. H. O. O. Q.

Autor: Marcel Duchamp

Joseph Kosuth, nacido en 1945 en Estados Unidos, sería uno de los primeros artistas formalmente reconocidos, como parte del movimiento conceptualista, en la década de los 60. Una de sus obras insignes es la afamada “Una y Tres sillas”, en la que Kosuth expone una silla física, una fotografía de la misma silla y una placa de texto con la definición de la misma. En pro de poder esclarecer la importancia de esta obra y en gran medida la forma de pensar del autor, se puede rescatar que “las ideas y significados de los objetos pasaban a formar parte de la propia obra, adoptando el paso de la apariencia al concepto y reivindicando el proceso mental para llegar a un resultado artístico” (Blog SillasOficina, 2015)

Figura 10. Una y Tres sillas

Autor: Joseph Kosuth

A partir de esta obra, y el análisis otorgado de la misma, es posible denotar la carga filosófica que el autor busca dar a su obra, enfocada especialmente hacia el lenguaje, y aquella relación entre los procesos mentales y su materialización en expresiones físicas tangibles, haciendo, de esta forma, un énfasis rotundo en la idea o concepto atrás de la obra de arte, elevando, así, a la propia idea como expresión artística, de tal forma que el objeto reflejo de esta intención conceptual es sólo una representación del mismo, lo cual tampoco lo exime de ser considerado arte, pero si lo ubica, posiblemente, en un papel menos protagonista; esto desencadena en que la estética de la representación objetual de la intención, no tenga que verse limitada únicamente a apariencias o recursos “bonitos” o fieles a los diversos cánones de belleza del arte que precedió al movimiento.

Figura 11. 19 Lugares de Significado

Autor: Joseph Kosuth

Antes de mencionar a la siguiente exponente de esta corriente, es menester volver a mencionar a las disciplinas generadas por el conceptualismo, para definir al Performance, siendo un modo de expresión del Conceptualismo, en el que el cuerpo es el principal canal recursivo de la idea que busque explorar el artista, por lo que dicho cuerpo, es la propia materia prima, es la pieza artística en sí, la cual “Puede desarrollarse de manera individual, en grupo o incluso de manera interactiva con la participación del público. (...) Aunque se presenta en vivo evidentemente también se registra como obra artística en videoarte y fotografía.” (Escamilla, E. 2014)

Marina Abramovic, de origen serbio, nacida en 1946, y causante de la breve aclaratoria, en efecto, es una de las artistas más reconocidas dentro del arte contemporáneo y del conceptualismo. Desde sus inicios artísticos, alrededor

de los años 60, ha buscado explorar, interactuar y, de ser posible, inducir algún tipo de reflexión sobre el dolor, la vida y la muerte, el comportamiento social y su respuesta ante el orden de múltiples factores, entre otros tópicos, siendo su principal elemento el cuerpo propio, y la posible interacción de los espectadores con este “medio”, a través de variados Performances.

Ya sea que haya sabido de él por su divulgación en las diferentes redes sociales existentes, o por tener conocimiento previo de la arista o esta disciplina expresiva, una gran cantidad de gente, probablemente, ha llegado a conocer sobre aquel performance en que una mujer quedaba a expensas del público, su actuación y proceder con una serie de objetos dispuestos para la obra, por un largo tiempo, durante el cual la interacción público – pieza artística viva, pasó de ser una expresión de cierta aceptación y oda a la belleza, a un frenesí de improperios y varias acciones altamente cuestionables, en los cuales la vida de la autora corrió riesgo en más de una ocasión.

Justamente Marina Abramovic fue la autora de esta forma de expresión denominada Rythm 0, la cual se enlaza con una serie de otros performances, a través de los cuales, en este caso específico, buscaba explorar desde los propios límites del dolor, hasta la reacción de las personas y sus límites conductuales ante la serie de posibles influencias que implicaba el cuerpo de Abramovic, provisto como obra estática, y los variopintos objetos a los que se podían acceder. Sobre su experiencia, más tarde la autora diría:

Lo que aprendí fue que, si dejas que el público decida, te pueden matar. Me sentí verdaderamente atacada: me cortaron la ropa, me clavaron las espinas de las rosas en el estómago, una persona me apuntó a la cabeza con la pistola y otra se la quitó (...) Después de exactamente seis horas, según el plan, me levanté y empecé a caminar hacia el público. Todos escaparon, evitando un enfrentamiento real. (Abramovic, M., citada por Lavernia, K., 2017)

Figura 12. Rythm 0

Autora: Marina Abramovic

Avanzando un poco más en el futuro, y tratando de no limitar al posible lector, su conocimiento sobre la autora por esta única obra viva e interactiva, cabe mencionar a “La Vida y Muerte de Marina Abramovic”, proyecto que fue estrenado alrededor del 2012, y consiste en una ópera experimental, realizada entre la autora en cuestión, Robert Wilson, un director y dramaturgo, al que se le

podría ubicar en el arte contemporáneo, y otros varios actores que se reunieron para dar vida a esta ópera.

Figura 13. The Life and Death of Marina Abramović

Director: Robert Wilson

El conceptualismo, tanto por las múltiples disciplinas con las que cuenta, y su posible interrelación o funcionamiento en convivencia con la propia fotografía conceptual y la instalación artística; así como por su intención de generar vivencias que busquen transmitir alguna idea o cuestionamiento, en el espectador; a más de su característico énfasis y enfoque en la idea que genere la obra y la intención que se encuentra tras ella, se presenta como una herramienta, base artística y medio comunicacional sumamente versátil e importante, para poder transmitir afectaciones o experiencias de la psique humana, de una forma más amplia o libre, que pudiera, por ende, resultar más atractiva para el público al que se desee llegar.

II.A.1.c. Conceptualismo en la fotografía.

Breve historia de la Fotografía

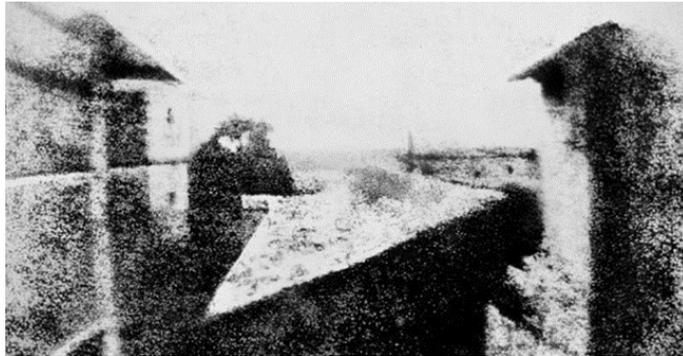
En búsqueda de un mayor entendimiento del tema, antes de profundizar en el rol que juega el conceptualismo en la fotografía, es oportuno definir y hablar a breves rasgos sobre la propia fotografía, así como parte de su historia. En este sentido, y ateniéndose a una definición más tradicional del término “fotografía”, se la podría definir como “Procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas de la realidad mediante la acción de la luz sobre una superficie sensible o sobre un sensor.” (Real Academia Española, s.f.); sin embargo podría ser importante señalar que, como lo ha demostrado la propia historia de la fotografía y su evolución, entre las realidades que podrían ser capturadas por la cámara, es posible mencionar a las realidades internas o personales de quien las capture.

Uno de los principales fundamentos y fenómenos físicos implicados en el nacimiento de esa materia es el conocido como Cámara Oscura, el cual, como especifica Máxima Uriarte, J. (2020): “es un espacio cerrado o recinto, totalmente oscuro, en el que penetra la luz por una abertura en uno de sus costados y proyecta una imagen invertida de lo que ocurre en el afuera.” Este fenómeno habría sido ya explorado inicialmente por Platón, alrededor de 300 años a.C., e iría siendo perfeccionado y tanteado por varios pintores a lo largo del tiempo.

Conforme este principio mejoraba y evolucionaba; la necesidad de poder plasmar o imprimir lo que se reflejaba al interior de esta cámara, crecía exponencialmente. Gracias a esto, múltiples personas empezaron su búsqueda

de cómo lograrlo, siendo uno de los primeros reconocidos, por haber además capturado la primera fotografía, Nicéphore Niepce; tras dejar a la luz, durante 8 horas continuas, una placa de peltre cubierta con betún, en 1826.

Figura 14. Vista desde una ventana en Le Gras

Autor: Nicéphore Niepce

Tras su muerte, Louis Daguerre seguiría trabajando y mejorando las técnicas de Niepce, consiguiendo así, el Daguerrotipo. Tiempo después, a mediados del siglo XIX, tomaría popularidad el Colodión Húmedo, invención de Gustave Le Gray, pero conocido gracias a la difusión de Scott Archer. Entre 1871 y 1878, en cambio, el positivado de imágenes, y por ende el poder sacar copias de las mismas, se haría una realidad gracias a las Placas Secas; no obstante, el invento que generaría conmoción en el creciente mundo de la fotografía sería la Película Flexible, que daba, entre varias de sus ventajas, el evitarse tener que cambiar las placas para poder realizar la siguiente captura. Esto sumado al nacimiento de Kodak, y sus cámaras desechables, daría paso a un nuevo capítulo de la historia de la fotografía, marcado por un mayor acceso a este mundo y parte de sus equipos.

Tanto durante la I como la II Guerra Mundial, de igual forma, la fotografía no haría más que expandirse, hacerse conocer y valorar, no sólo por la posibilidad que brindaba a quienes estuvieron en los campos de guerra, ya sea como reporteros o como soldados, o en su defecto soldados con cámaras, de retratar de alguna forma los complicados parajes que conllevan las guerras, ni las cruentas escenas y analogías sobre las mismas, como lo pueden ser un piso lleno de balas de cañón, un soldado recibiendo un disparo, u otro levantando en señal de resistencia una bandera; sino también por formar un paralelismo, una brecha comparativa, del paso del tiempo y la cotidianidad de quienes se encontraban fuera de la guerra, en las urbes, los campos, la aparente seguridad de la rutina, altamente contrastante con el contexto anterior.

Sobre la Fotografía Conceptual

Durante estos tres momentos históricos: la I Guerra Mundial, el conocido como el periodo entre guerras, y la II Guerra Mundial; se encuentra una buena parte del surgimiento y consolidación de varias de las vanguardias del arte. Teniendo en cuenta, que la fotografía se encontraba ya en cierto respetable apogeo, sumado a la alta voluntad de exploración y experimentación recursiva de algunos de los autores vanguardistas, era prácticamente inevitable que estos dos campos se fusionaran y/o nutrieran el uno del otro.

Y es que esta relación no se limitaba, únicamente, al uso de la fotografía como método de registro e inmortalización, en cierto sentido, de las variopintas obras que se generaron durante este periodo de desaforada exploración

artística. Un posible ejemplo de esta relación, se podría encontrar en la obra del ya mencionado conceptualista, Joseph Kosuth, y su “Una y Tres sillas”, en la que, a pesar de no ser usada con una intención protagonista, si se convierte en una herramienta ciertamente útil e importante para completar su obra y hacer énfasis en la transmisión de su discurso filosófico verbal sobre lo que es el arte.

Otra posible razón que llevaría a los artistas, con especial enfoque hacia los conceptualistas, a inmiscuirse en el mundo de la fotografía, al punto de prácticamente apropiarse de ella; sería la propia naturaleza de la fotografía, de poder captar instantes, momentos o evidencias, no sólo de múltiples formas según la propia ubicación o angulación de la cámara al momento de realizar la foto, o los cambios que se podrían generar según la calibración de la misma, sino por el hecho de que la propia captura es apenas una parte de una realidad, que se ve influenciada por la intencionalidad del autor, condicionada a su vez, por varios otros factores como el contexto, habilidad y conocimiento del mismo, que busca generar una cierta sensación, cuestionamiento o planteamiento en quien interactúe con dichas imágenes.

Con esto como antecedente, es posible definir a la fotografía Conceptual como aquella que “centra su contenido visual en desarrollar una narrativa de una idea o concepto en pleno sentido artístico, un discurso expresivo, intelectual o reflexivo que registra una escena real o recreada, una instalación o un performance.” (Escamilla, E. 2014), la cual, en pro de su finalidad, puede recurrir, además, a la modificación digital o análoga de imágenes o su proyección en

materiales alternos o experimentales en relación a los convencionales, así como a interactuar o fusionarse con otras disciplinas del propio Arte Conceptual.

II.A.1.d. Principales representantes de la Fotografía Conceptual.

Joan Fontcuberta, nacido en Barcelona, España (1955), es considerado como uno de los principales representantes de la fotografía conceptual, tanto de Iberoamérica, como a nivel internacional, el cual destaca por elevar el principio de impulsar y dar importancia primordial a la idea generadora, así como la búsqueda de cuestionamientos en los espectadores hacia algún tema en especial. A lo largo de su vida ha fungido como fotógrafo, docente, escritor e incluso como historiador.

Durante gran parte de su carrera como artista, uno de los objetivos con los que ha creado sus imágenes, ha sido cuestionar la cierta ingenuidad que suele presentarse en el público, en especial durante los 70s y 80s, años en los que desarrolla algunas de sus series más reconocidas, al momento de ver una imagen concretada y presentada como documental, y cómo el espectador, en la mayoría de casos, las da por sentadas como ciertas, sin realizar mayores procesos de análisis sobre lo que está viendo o lo que puede conllevar.

Para poder aplicar estas experiencias con fin cuestionador, Fontcuberta lleva la ficción y la narrativa a un desarrollo sumamente complejo, un resaltable ejemplo de esto "fue "Fauna", en ella se hizo una "labor de rescate" del trabajo

de un naturalista alemán desconocido (...) quién había descubierto nuevos animales” (López, C. 2018) En este trabajo, es posible percibir el alto realismo del que el autor intenta otorgarle a los animales “descubiertos”, manteniendo siempre un cierto rango de notoria ficción, que pueda incomodar al público ante los sorprendente de lo que ve, y del “formalismo” de cómo esto se le es mostrado.

Figura 15. Serie “Fauna”

Autor: Joan Fontcuberta

Otra serie creada por el autor, con la misma intención, que tuvo tal éxito en demostrar cómo el espectador asume como totalmente cierto, lo que se le muestre como documental o real, que incluso un periodista español llegó a presentarlo como noticia en un programa informativo, fue el proyecto “Sputnik”, que supuestamente buscaba “divulgar el programa espacial de la Unión Soviética y narrar la tragedia del astronauta Ivan Istochnikov, quien se había perdido en el espacio.” (López, C. 2018). En la serie fotográfica se podían encontrar fotografías del astronauta en el espacio, con sus compañeros e incluso fotografías en las que se retrataba a su familia. Lo mencionado al inicio del párrafo, podría servir como evidencia de lo bien concretada que estuvo la serie.

Figura 16. Serie Sputnik

Autor: Joan Fontcuberta

Duana Michals, de Pennsylvania, llegaría a ser visto como todo un fenómeno, quizás, hasta transgresor, en el mundo fotográfico, en el cual se iniciaría alrededor de 1958. Una de las principales razones por las que concentraba cierta atención hacia su persona, en palabras de Sanmorán, CH. (2017), fue que: “decidió salirse del guión fotográfico que proponía el realismo del "momento decisivo" de Cartier-Bresson o los mandamientos que Roland Barthes dictaba al hablar del "Studium" o el "Punctum", al fotógrafo de Pennsylvania no le interesa en absoluto la realidad”.

Para Michals, y por esto se encuentra ligado al conceptualismo fotográfico, lo más importante o lo que le llamaba la atención, era justamente todo aquello que se podría encontrar, pensar o inventar sobre el mundo de los personajes que fueran plasmados en sus fotografías. La otra gran razón que lo destaca, es que, al ser un autor tan concentrado y preocupado por el concepto, por lo que se halla detrás de la imagen, era normal que recurriera a escribir a mano, sobre el positivado impreso de la imagen, todo aquello que no se pudiera ser visto, o lo que él sentía que era importante notara el espectador.

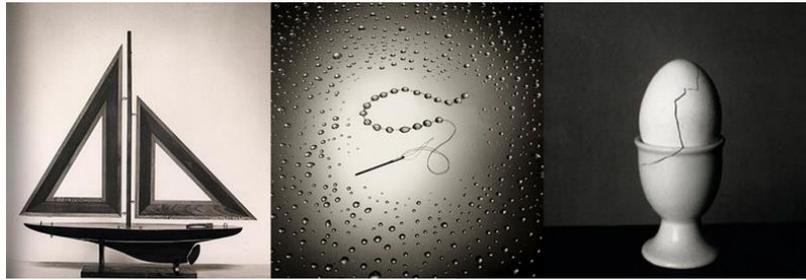
Figura 17. "Dr. Heisenberg's Magic Mirror of Uncertainty"

Autor: Duana Michals

Otro gran fotógrafo, dentro de la disciplina de la fotografía conceptual, que se podría mencionar, es el afamado Chema Madoz, llamado realmente José María Madoz. Como parte del sello personal de su obra, el autor crea todas sus imágenes en blanco y negro, con objetos que, como él mismo ha revelado en entrevistas varias, generalmente guarda una vez que han cumplido su propósito fotográfico, en caso de que pudieran ser re utilizados en otro momento. Otro distintivo del autor, es la cierta elegancia que transmiten sus imágenes, posiblemente logradas por la pulcritud de las mismas, sensación generada por el uso preciso de los elementos en cada toma, en los que pareciera nunca o casi nunca sobrar ni faltar ningún otro elemento más de los que ya ha decidido enseñar el autor.

Figura 18. Pictures

Autor: Chema Madoz

“La atención que Chema Madoz le presta a objetos ya existentes –y a los que construye–, se justifica con la fascinación que le ocasiona la fuerte carga que estos objetos poseen.” (López, C. 2018) Fascinación tal, que según considere necesario el autor, puede pasar horas o días afinando el boceto que realiza antes de cada una de sus fotos, hasta que la interacción visual que plantea con el espectador, y esta especie de mundo de fantasía poblado de objetos generalmente cotidianos, sea concretada a su satisfacción. Vale señalar además, que todo tipo de modificación necesaria para la obtención de sus fotografías, el autor la realiza, o en físico al momento de la toma, o en edición análoga, es decir a mano.

Los rasgos experimentales y recursivos relacionados con el arte conceptual, permitieron al mundo de la fotografía hacer énfasis en su propia capacidad exploratoria y de experimentación, sin tener que verse necesariamente ligada o limitada por los factores estéticos más tradicionales, a la par que le permitía, a muchos autores, ahondar en otras formas de generar

imágenes, a más de la captura del instante en acción con tintes y directrices documentales.

Gracias a la relación entre el conceptualismo, la fotografía, y la apertura a nuevas formas de creación y de capturar imágenes; la fotografía pudo profundizar y mejorar el uso de ciertas técnicas que ya se ligaban a la misma, como el foto montaje, la intervención y modificación digital o análoga, la fotografía posada, técnicas de superposición de fotografías que generaran movimiento, la proyección o impresión de las imágenes en diferente superficies a más del papel fotosensible, y el uso de referencias, alegorías o metáforas visuales, independientemente del grado de subjetividad del que le dote el autor; todos estos, recursos importantes para el proyecto en cuestión.

II.A.2. Capítulo II. Surrealismo en la Fotografía.

II.A.2.a. Surrealismo: Definiciones Generales.

Si bien el surrealismo surge entre finales e inicios del siglo XX, algunos de los elementos que caracterizan a este movimiento, especialmente si se habla de plasmar un mundo en el que la razón tiene poca o ninguna presencia, puede ser rastreable o detectable hasta la obra de Giuseppe Arcimboldo (entre 1560 y 1590 aprox.) o la de William Blake, alrededor del siglo XVII, por mencionar algunos posibles ejemplos.

Figura 19. Verano (izq.) - El anciano de los días (der.)

Autores: Giuseppe Arcimboldo (izq.) - William Blake (der.)

Otra fuerte influencia artística con la que se suele relacionar al surrealismo, es el dadaísmo, con el cual, en realidad, se podría decir que comparte algunas características. Esta relación con el dadaísmo, de hecho, termina generando un nexo, tal vez en paralelo, con el propio conceptualismo, puesto que ambas corrientes se vieron nutridas o influenciadas por acción de artistas dadaístas. Esta vanguardia se originaría durante el impacto que significó la I Guerra Mundial para el mundo, entre 1914 y 1918 aproximadamente.

Una relación o semejanza que se podría encontrar entre el dadaísmo y el surrealismo, era precisamente su intencionalidad de usar al arte como canal expresivo – exploratorio, a través del cual poder reflejar y generar, de alguna forma, ciertas críticas al rol que desempeñaba el propio arte, y cuál estaba siendo su impacto en el espectador. Sin embargo, el dadaísmo, desde su origen, se consolida y crece caracterizado por un nulo interés de ser aceptado o recabar una gran cantidad de adeptos a su causa, puesto que busca el desfogue del descontento de una generación, con varios aspectos de su contexto; estando marcado además, por una búsqueda de la “no estructuración”, razón por la cual se valía, a manera de recursos, del absurdo, el desorden, y la aparente inconexión de ideas, como crítica.

Si bien el término de “Surrealismo”, usado por primera vez en 1917 por Guillaume Apollinaire, se aplicaba únicamente al referirse a expresiones y obras literarias; a partir de 1925 sería, también, mayormente relacionada con el arte pictórico, el cual ya contaba con varios adeptos y hábiles creadores para ese momento. Cabe recalcar que para 1924, André Bretón, conocido como el padre del surrealismo, lo definiría de la siguiente forma:

Sustantivo masculino. Automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o por cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. (Citado por Colorado, O. 2017)

Con esta definición como referente, es posible retomar la relación entre dadaísmo y surrealismo, donde, podría señalarse que a diferencia del uso del absurdo en el dadaísmo, y aún a pesar de que se valga de la ausencia de la razón como herramienta, ya que la perciben como limitante para desarrollar sus obras; el surrealismo se refiere a dar paso libre a los procesos mentales, sin que se hallen limitados o seccionados por algún tipo de otra contemplación, ni siquiera la estética; lo cual difiere con la búsqueda consiente del absurdo del dadaísmo; puesto que, a través del método del surrealismo, se busca la expresividad y proyección de los “universos internos” del autor, del subconsciente, razón por la cual, también suele ser relacionado con lo onírico.

II.A.2.b. Principales Exponentes del Surrealismo en el arte.

Si bien este movimiento nace dentro de la literatura, su innovadora propuesta influenciaría, con cierta rapidez, a varios otros ámbitos del arte, encontrándose con el tiempo, tanto en la escultura, como la pintura, el cine y la fotografía; sin embargo, el campo de creación gracias al que más se ha hecho conocer en la población, en un inicio, fue la pintura y el dibujo. Dentro de éste, destacaría quien, en su momento, incluso llegaría a afirmar ser la encarnación y esencia misma del Surrealismo: Salvador Dalí.

Figura 20: Tentación de San Antonio

Autor: Salvador Dalí

Dalí, de origen español, nacido en 1904; como pasa con varios de los autores durante el apogeo de las vanguardias, experimentó primero con otros géneros, como el cubismo y el dadaísmo. Destacaría entre el resto de creadores surrealistas, tanto por sus excéntricos comportamientos, en variadas situaciones, que se podían ver reflejados desde la propia vestimenta que usaba, como por la facilidad de auto promoción que tenía el mismo, donde los comportamientos antes mencionados, servían como excelente refuerzo.

Figura 21: La Desintegración de la Persistencia de la Memoria

Autor: Salvador Dalí

No obstante, como expresa Calvo, M. (2016): “Salvador Dalí fue un artista indiscutible. El detallismo minucioso pero mostrando un mundo inconsciente hacen de él el más grande pintor de sueños.”, llevándolo a ser reconocido como uno de los mayores exponentes del surrealismo, aún a pesar de haber sido expulsado del movimiento, por el propio Bretón, en 1939 aproximadamente; sin embargo, la pintura no sería el único ámbito sobre el que se desempeñó, destacando también en la escultura, su participación en materiales audiovisuales e incluso en el mundo del diseño, donde trabajó para varias marcas.

Figura 22: Construcción Blanda con Judías Hervidas

Autor: Salvador Dalí

El surrealismo, por tradición, ha sido ligado siempre al ilimitado mundo onírico, lo que posiblemente lleve a las personas a pensar en espacios y escenarios fantásticos, donde el cielo no es ni el límite, ni se exime de poder ser el propio piso; donde generalmente el sol brilla en su esplendor, sumiéndolo en un mundo fantasioso, desorbitante, lleno de energía el cual invita a explorarlo y admirarlo; no obstante, es menester recordar que este mundo se conforma, también, por su contraposición, las, también ilimitadas, pesadillas.

Figura 23: Sin Título

Autor: Zdzisław Beksiński

Uno de los grandes representantes de este lado oscuro del onírico, dentro del surrealismo, sería Zdzisław Beksiński, de origen polaco. “Sus imágenes perturbadoras eran hipnóticas, terroríficas, aterradoras. Un universo de pesadilla entre lo fantástico y lo post-apocalíptico”. (Lampkin, F., 2018) Este impactante efecto en sus creaciones lo llevaría a ser ampliamente reconocido alrededor de 1960, y mantenerlo incluso, más allá de su muerte. Una particularidad del artista, es que no solía titular sus cuadros, puesto que alegaba, que al no poder estar seguro de lo que significaban, no podía darles un nombre fijo o claro.

Figura 24: Sin Título

Autor: Zdzisław Beksiński

Otro pintor cuya obra ha sido ampliamente reconocida y difundida es René Magritte, nacido en 1898; ha sido considerado por muchos, como un destacado miembro del surrealismo, a pesar de haber mantenido por algún tiempo cierta distancia de Bretón, celoso vigilante y cuidador de su movimiento; y por otros, como un claro y determinante antecedente del conceptualismo. Esta divergencia de criterios entre sus admiradores, y seguramente sus detractores, se debe en parte a que nunca se admitiera él mismo, como un surrealista, pero también por el proceso creativo que llevaba.

Figura 25: Golconda

Autor: René Magritte

Como expresa Calvo, M. (2016) sobre su obra: “a diferencia de otros surrealistas, no estaban inspiradas 100% en sueños, sino que Magritte destilaba la realidad sacando su esencia, y consiguiendo, por un lado imágenes absolutamente sorprendentes e ingeniosas, y por otro el cuestionamiento mismo de esa realidad.” Con este fin, exploraba el uso de objetos cotidianos, y en varios casos, la presencia de la figura humana, conviviendo en ambientes tranquilos y poco extravagantes, puestos, sin embargo, de tal forma, que éstos pudieran parecer inconexos e incluso hasta misteriosos.

Figura 26: La Lámpara Filosófica

Autor: René Magritte

El surrealismo, desde su propio nacimiento como corriente artística, y hasta cierto punto, filosófica, ha estado relacionado con la psique humana y su expresión orientada al arte, de la forma más libre posible, mediante la cual se pueden expresar, plasmar o percibir, las propias experiencias que ha tenido un individuo sobre algún tema particular, con cierta transparencia y nivel de abstracción; por lo que se lo puede considerar como un filtro fundamental al igual que versátil, para la construcción de imágenes e interpretación de vivencias, ya sean netamente propias u obtenidas de terceros.

II.A.2.c. Surrealismo y Fotografía.

Es posible que otro camino por el que el público en general ha tenido acercamiento con el surrealismo, sea o no que tuvieran algún tipo de conocimiento sobre el movimiento, ha sido la fotografía, tanto por las increíbles imágenes que se han creado bajo este tenor, como por la cierta facilidad de difusión que la ha caracterizado por parte de su historia, siendo mayor aún en el

contexto actual, gracias a las diferentes plataformas de intercambio de información y redes sociales.

Algunos autores e investigadores, al referirse a las primeras aproximaciones o interacciones entre la fotografía, como medio de expresión artístico, y el surrealismo, suelen mencionar 1930 como el año de incursión entre ambas, sin embargo, alrededor de 1960 sería el año en que la misma, llegaría a tener un mayor reconocimiento dentro del medio.

Pese a esto, es necesario recalcar que, dentro del movimiento, tanto la fotografía, como otros medios visuales de expresión, no siempre gozaron de un alto reconocimiento o estima por parte de los Surrealistas originarios de la literatura, ya que como menciona Colorado, O. (2017): “Muchos surrealistas los veían como medios marginales, incapaces de generar un auténtico automatismo.” Este antecedente, no obstante, más que servir para detenerse en hurgar o rememorar las diferencias mencionadas, podría usarse para considerar la propia evolución que tuvo la fotografía enmarcada en el surrealismo, nutriendo no sólo a la propia corriente de arte, sino a la historia misma de la fotografía.

Tanto por las amplias oportunidades de las que dotaba al autor, para plasmar, modificar y crear sus imágenes, como por la propia facultad de la cámara fotográfica, de plasmar un momento de la realidad, que de hecho, es una interpretación de la misma, plasmada de una u otra forma, según varios parámetros que influyen en el sujeto fotográfico, entre los cuales se encuentra el

propio subcontinente, parte del eje central de este movimiento; y gracias al paso y proliferación de varios creadores surrealistas dentro de esta disciplina, la fotografía surreal llegó a un punto tal de relevancia, que actualmente es considerada por muchos, estudiosos o aficionados, como una de las varias categorías o ramificaciones que conforman el amplio mundo de la fotografía.

II.A.2.d. Principales representantes de la Fotografía Surreal.

El estadounidense Emmanuel Radnitzky, nacido en 1890, más conocido a lo largo de su carrera como Man Ray, experimentó con varias formas de expresión y proyección, siendo la primera y de su gran interés, la pintura; también se relacionó con el audio visual, e incluso con el ámbito publicitario y de la moda. Inicialmente usaría la fotografía para poder llevar un registro de sus múltiples creaciones pictóricas, que en su comienzo como artista, le trajeron cierto reconocimiento en el latente mundo de la vanguardia; pero con el tiempo, empezaría a experimentar de forma más libre con su cámara y sus formatos de salida, alcanzando su mayor auge y reconocimiento como fotógrafo surreal, y con los años, como uno de los grandes referentes del mundo del arte en general.

Figura 27: Marquise Casati

Autor: Man Ray

Entre los múltiples aportes que deja al mundo de la fotografía y del arte, más allá de su multifacética y variada obra, se puede mencionar la retoma y creación de varias técnicas, tanto de modificación como de revelado de las imágenes, las cuales se marcarían como herramientas principales a usar por los fotógrafos surrealistas posteriores y coterráneos a él. Parte de estas son los Rayogramas, denominados así por el propio Man Ray, esta técnica, y la forma en que empezó a usarla, consistía en “trabajar positivados directos colocando sobre una copiadora con papel foto-sensible objetos de uso común que, al proyectar sombra se convertían en extrañas composiciones abstractas.” (Colorado, O., 2017) Otra técnica es la de la solarización, o exposición prematura a la luz, de la imagen, provocando un cambio posiblemente drástico, en los tonos de esta. A decir de múltiples autores esta técnica sería creada por equivocación en el laboratorio de Man Ray, el cual se adjudicaría su invención, y la usaría en varios momentos y obras, como una especie de firma insigne.

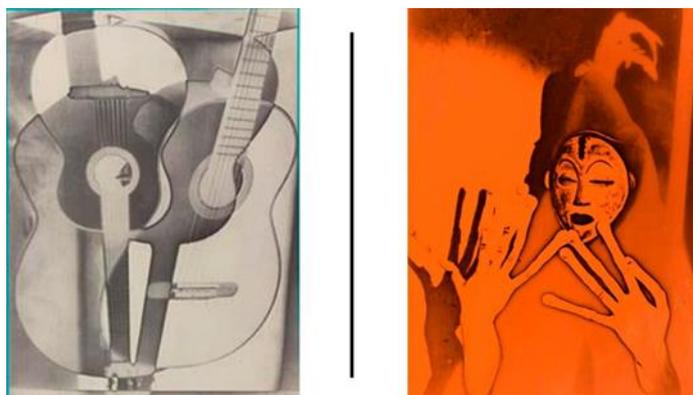
Figura 28: Imágenes Solarizadas

Autor: Man Ray

Por otro lado, y un poco en contraposición a Man Ray, se puede hacer referencia a Maurice Tabard, francés nacido en 1897. Empezaría sus estudios enfocándose en el diseño y el arte en general, llegando a ser su foco de atención la fotografía, alrededor de 1915. Durante varios años de su carrera se dedicaría inicialmente a la fotografía de moda y de retratos, fuera de su país hasta 1930, año en el que, a su vuelta de París, conoce a Man Ray, quien se convertiría en una gran influencia para Tabard; y, pese a que en efecto consiguió un gran prestigio y reconocimiento por sus fotografías experimentales artísticas, no terminaría viviendo, del todo de estas últimas, puesto que una vez pasada la II Guerra Mundial, se enfocaría casi totalmente de lleno en la fotografía de moda, para distintas casas editoriales.

Figura 29: Composición con Guitarras / Prueba de Película

Autor: Maurice Tabard

Si bien, la técnica de la doble exposición y la sobre impresión, fue principalmente explorada por el propio Man Ray, Maurice Tabard se apropiaría de ambas técnicas y las aplicaría a gran parte de sus tomas experimentales; en ellas se pueden encontrar desde superposiciones que nublan la presencia concreta de algún objeto o silueta visible y definida, hasta imágenes compuestas, empatadas de tal forma, que por más variados, inconexos o hasta contrarios que

sean sus orígenes, logran formar una nueva figura que pudiera parecer venida del propio mundo onírico. Otra técnica igual de experimentada, fue la solarización.

Figura 30: Sin Título

Autor: Maurice Tabard

Un cierto inusual equilibrio entre la fotografía de registro o documental, y la artística, en este caso, bastante ligada al surrealismo, aunque nunca reconocida totalmente como tal, es posible encontrarla en la vida y obra del fotógrafo, de origen alemán, Hermann Brandt, quien después cambiaría su nombre y se haría conocido en esta disciplina como Bill Brandt. El autor se vería afectado de tal forma por la II Guerra Mundial, que decidiría ocultar su verdadero origen, creando su pseudónimo, y con el tiempo, tras varios viajes por otros países y pueblos, terminar exponiéndose como un inglés de clase media alta.

El autor, en un inicio, se vería fuertemente cautivado tanto por la fotografía, como por las diversas capacidades, técnicas y herramientas que se podían encontrar y desarrollar en el cuarto oscuro de revelado. Aunque uno de los primeros fotógrafos para los que trabajó fue Man Ray, el arte y el surrealismo serían más visibles en su obra con el paso del tiempo, puesto que Brandt

empieza incursionando en el mundo de la fotografía, centrado en sus dotes documentalistas y el diario vivir. Al respecto de su trabajo alrededor de 1930, Montañés, J. (2020) señala que: “plasmó lo que, por entonces, más le preocupaba: los contrastes sociales, las brillantes superficies de una ciudad rica e imperial, comparadas con el humilde East End.” creando “juegos de contrastes que hacía juntando imágenes de esos dos mundos contrapuestos”, buscando de alguna forma, mantener siempre un cierto nivel estético, el cual consideraba sumamente importante.

Figura 31: La Cena Está Servida / Detrás del Restaurante

Autor: Bill Brandt

Otro campo en el cual incursionó, y con el que pudo trabajar para varias editoriales como Harper's Bazaar, alrededor de 1940, fue el retrato, para éste solía incluir el entorno del fotografiado, en pro de crear una atmósfera que pudiera representar y fortalecer no sólo la presencia física de la persona, sino también parte de su mente y su esencia. Algo similar perseguiría cuando enfocó su atención en la fotografía de paisaje, entre 1930 y 1960 aproximadamente, buscando captar algo más allá de lo físico y obvio que se podía percibir en el entorno.

Figura 32: Francis Bacon en Primrose Hill, Londres / El río Cuckmere

Autor: Bill Brandt

Sin embargo, la faceta del fotógrafo que más compete al texto, sería la que creó alrededor de 1960, mayormente centrado en el trabajo del desnudo humano. Lo que enlaza a la fotografía surrealista, con esta serie de imágenes capturadas por Brandt, muy a parte del sentido estético que venía manejando y mejorando a lo largo de su carrera, sería el manejo de perspectiva y encuadre por el que opta el fotógrafo. Gracias a estas modificaciones en su método, y al uso, en varios casos, de un lente gran angular, el autor logra una sobresaliente abstracción de diversas formas y partes del cuerpo, fundiéndolas, en muchas de sus imágenes, con el entorno o el fono en que se encuentren, generando así, una especie de descontextualización del propio cuerpo humano y el ambiente, que, para varios autores, podría evocar o verse ligado a un ambiente onírico, en el que hay más dudas que certezas sobre qué es qué, haciendo de sus fotografías artísticas aún más cautivadoras.

Figura 33: Desnudo, Baie de Angès

Autor: Bill Brandt

La búsqueda y los fundamentos del surrealismo, le brindaron al mundo de la fotografía y a varios de sus autores, un impulso para poder experimentar y generar nuevos canales o técnicas a través de los cuales descubrir y probar el potencial de abstracción presente en esta disciplina, y por ende, formas más diversas de poder reflejar en imágenes lo que éstos quisieran o pudieran exteriorizar de su subconsciente; desempeñando la luz, un rol aún más fundamental, al momento de generar y plasmar dichas imágenes.

En la búsqueda de la mencionada abstracción y representación subjetiva, o del subconsciente, provocada por la influencia del surrealismo en la fotografía, esta última, creó y desarrolló múltiples técnicas propias, las cuales podrían ser aplicadas tanto a la imagen estática, como a la foto en movimiento. Entre los distintos recursos se encuentran la doble exposición, la superposición de imágenes, el concepto de collage aplicado a la foto, entre otras, las cuales sumadas a un correcto manejo de la iluminación, según la intención de la imagen, se podrían convertir en recursos importantes para el desarrollo del proyecto, y la representación de las vivencias a tratar.

II.A.3. Capítulo 3: El Insomnio.

II.A.3.a. Definiciones Generales.

Sobre el Sueño

Retomando lo mencionado con anterioridad, en las primeras etapas del presente documento, se volverá a definir al sueño, en pro de poder generar cierta claridad al momento de tratar el insomnio como tal, puesto que como se mencionó, se encuentran directamente ligados. Es así que, y como lo menciona Mazón, E. (2020), se puede decir que el sueño es “el proceso fisiológico del ser humano en el cual descansa. A su vez este proceso biológico permite que el ser humano se restablezca.”

Es necesario aclarar que la cantidad de horas que se consideran adecuadas o idóneas en el ser humano, varían según la edad en que se encuentre el individuo; de tal forma que, el tiempo que un bebé en sus primeras etapas de desarrollo necesitaría, es mayor al que podría corresponder a un adolescente, el cual podría requerir también más tiempo que un adulto.

El sueño y el descanso son temas sumamente importantes en la salud del ser humano, puesto que pueden influir de forma directa o indirecta en varios otros procesos del cuerpo, así como en la calidad o eficacia de los mismos. Entre los procesos que se generan durante el periodo de sueño, o en los cuales influye, se pueden mencionar la consolidación de la memoria, el restablecimiento de la energía, la reparación de las vías neuronales, procesos regulatorios del

metabolismo o la temperatura corporal, así como la segregación de varias hormonas, como puede ser la del crecimiento, entre varios otros, que de alguna u otra forma, terminan teniendo ciertas interrelaciones.

Esta fundamental etapa de descanso puede verse alterada, interrumpida o mal lograda por diversos factores, tanto externos como internos; y desembocar en una amplia serie de repercusiones ya sean a largo o a corto plazo, siendo la sensación de cansancio, apenas una de ellas. A todas esas alteraciones o anomalías del sueño se las denomina como Trastornos del sueño.

Trastornos del Sueño

Estos se pueden presentar de forma aislada y esporádica, o con cierta recurrencia. De igual forma, estas patologías podrían ser causas o síntomas secundarios producto de otro mal principal, no necesariamente relacionado con el sueño, sin embargo, también pueden presentarse como una afectación principal e incluso desembocar en más de un trastorno del sueño a la vez o de forma consecutiva.

Dentro de los diferentes métodos a través de los cuales es posible detectar la existencia de algún trastorno del sueño en el posible paciente, la forma de estudio y análisis más mencionada es la “polisomnografía o prueba del sueño con registro simultáneo de vídeo que consiste en el registro durante la noche de las variables fisiológicas como el electroencefalograma, flujo nasal,

saturación de oxígenos y frecuencia cardiaca.” (Clínica Universidad De Navarra, 2020)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen alrededor de 100 afectaciones o patologías relacionadas al sueño, y a su calidad, dentro de las cuales, la gran mayoría no representan un riesgo crónico, siendo sus posibles consecuencias menores, siempre que sean detectados y tratados a tiempo. Entre los trastornos del sueño, que suelen ser mencionados por los profesionales y entidades de la salud que lo tratan, como más comunes, se encuentra el síndrome de las piernas inquietas, sonambulismo, terrores nocturnos, entre otros. Así como existen múltiples tipos o especificaciones de estas afectaciones al sueño, cada una de ellas tiene, de igual forma, sus ciertos síntomas específicos, que los pueden identificar y diferenciar de otras.

Tabla 5: Síntomas Específicos de los Trastornos del Sueño

Síntomas Específicos de Algunos Trastornos del Sueño	
Trastorno	Sintomatología
<i>Piernas inquietas</i>	- Incómodas y dolorosas parestesias (sensación de hormigueo). - Movimientos espontáneos e incontrolables.
<i>Sonambulismo</i>	- Caminar de modo semiinconsciente dormido.
<i>Terrores nocturnos</i>	- Episodios de terror con gritos y agitación.

Fuente: Clínica Universidad De Navarra. (2020).

Diseño: Tomás Tapia

II.A.3.b. Insomnio y su clasificación.

Como mencionan Schiemann, J. y Salgado, I. (s.f.), al referirse sobre la presencia de esta afectación en la población general, “Algunos estudios epidemiológicos muestran que aproximadamente 30 a 35% de los adultos se quejan de dificultad para dormir y 10 a 15% padecen de insomnio severo o crónico.”, siendo, esta patología, reconocida por la propia OMS, como una de las más comunes en la población.

El insomnio puede ser descrito como la dificultad o incapacidad de acceder a un sueño que se presente como reparador, el cual puede manifestarse por múltiples razones, a la par que puede implicar o provocar un alto número de reacciones en quienes lo padezcan. Generalmente surge como respuesta a alguna influencia externa, o a una serie de procesos internos del organismo, por lo que para algunos profesionales y autores, es considerado más como una especie de síntoma que tiene la posibilidad de perpetuarse en el afectado, por ende es capaz de agravar el propio insomnio así como el desencadenante primario del mismo.

Una diferenciación que es menester mencionar, es la cantidad de horas descanso que pueden ser suficientes para el correcto funcionamiento de una persona, reconociéndose, inicialmente 2 grupos diferenciados. “Aunque la media diaria es de 7 horas y media, existe un rango que oscila entre 4 (“poco dormidores”) a 10 horas (“grandes dormidores”), considerándose estos valores dentro de la normalidad.” (Instituto del Sueño, 2019). Por esta razón, se podría

decir que las consecuencias que puede implicar su presencia, son relativos y dependerán de otros aspectos a tener en cuenta.

Clasificación del Insomnio

Es precisamente por esto, que el insomnio es clasificado de diferentes formas, o teniendo múltiples aspectos presentes, entre los cuales se contempla, tanto su tiempo de permanencia en el sujeto, como el momento en que se presenta en el mismo, la intensidad o intromisión en la vida diaria del afectado, así como el origen del desencadenante.

Al hablar sobre la clasificación de este malestar, teniendo como enfoque el momento en que se presenta, durante el “ritual del sueño”, se suele hablar de dos divisiones. En primera instancia se encontraría el Insomnio de conciliación o de inicio; este hace referencia a la dificultad de poder dormirse, desde el momento en que se acuesta, entendiéndose como posible problema, si esta acción tarda más de 30 minutos. La segunda clase es el Insomnio tardío o de mantenimiento; este se relaciona con la dificultad de mantener el acto de dormir de forma contigua y por un tiempo prolongado, adecuado para sentirse como reparador. A este fenómeno se lo suele conocer como sueño interrumpido, despertares nocturnos o despertares tempranos.

Otras dos sub clasificaciones de este mal, que dicho sea, no necesariamente se encuentran directamente relacionadas, pero tampoco se niega la posibilidad de que lleguen a estarlo, según las condiciones del paciente, y que comparten su referencia y enfoque a su origen, son las siguientes:

“Insomnio primario: son aquellos casos en los que no se puede identificar una causa clara del trastorno. Este tipo de insomnio también lo podemos subdividir en diferentes tipos en función de la manifestación y origen del problema.

Insomnio idiopático: se origina en la infancia y parece relacionado con un aprendizaje incorrecto del hábito de dormir.” (Instituto del Sueño, 2019)

Al referirse a la permanencia del insomnio en el posible afectado o el lapso de tiempo que este mismo pueda sentir los síntomas de la patología, se distinguen dos divisiones: Insomnio Agudo e Insomnio Crónico. El primero, también conocido como insomnio transitorio, consiste en no poder conciliar o mantener el descanso correspondiente, durante un periodo aproximado a 3 meses, o menor a un mes, según los expertos. Este insomnio, de igual forma, no suele presentarse de forma tan contigua a lo largo de este plazo de tiempo, sin embargo, sí puede implicar cierta molestia o insatisfacción en relación a la sensación de descanso.

En cuanto al insomnio crónico, como lo describe Hidalgo, S. (2016): “se caracteriza por dificultad en inicio o en el mantenimiento del sueño, con síntomas asociados durante el día, que se dan tres o más veces por semana y al menos

durante tres meses. Puede presentarse de manera aislada o como una enfermedad comórbida a una alteración mental, enfermedad médica o uso de sustancias.”

Según algunos estudios realizados al respecto, gran parte de los casos de insomnio que empiezan como transitorios, suelen devenir en un agravamiento crónico del mismo, esto implica que el insomnio crónico generalmente no se presenta de forma inmediata en el individuo, sino que, más bien, suele responder a una sucesión o agravamiento de una serie de sucesos o circunstancias. Una de las agravantes más comunes, suele ser la propia preocupación que presenta el afectado sobre poder conciliarlo adecuadamente, al momento de acostarse, lo que puede generar en él un cierto estrés y tensión.

Al respecto se puede decir, entonces, que el problema o la afectación, no se limita únicamente a la incapacidad de conciliar el descanso, y por ende al posible surgimiento del mismo, sino que también tiene que ver con cómo el propio sujeto puede incurrir en agravar su cuadro, ya sea que lo haga con cierta o nula conciencia del rol que desempeña su posible actitud ante el malestar.

De igual forma es posible recalcar, y como se ha mencionado a lo largo del capítulo, que son ampliamente variados los factores que pueden provocar tanto el apareamiento del insomnio, como el de cualquier otro trastorno del sueño, los cuales, al estar ligados a este momento fundamental en el que se llevan a cabo muchos procesos necesarios para el mantenimiento y

restablecimiento de la salud del ser humano, puede tener múltiples consecuencias igual de diversas, así como igual de graves y trascendentales.

II.A.3.c. Causas del Insomnio.

El hecho mismo de que una cierta sugestión y condicionamiento negativo desarrollado por el afectado de insomnio, prolongue y mantenga este malestar, podría dar ciertos indicios del importante papel que puede llegar a jugar la mente, y el estado de la misma, con la patología en cuestión. Precisamente algunos de los desencadenantes del insomnio, guardan directa o fuerte relación con cuadros clínicos psiquiátricos, como la depresión, en sus múltiples variantes. Pese a esto, es importante señalar que “La alteración del sueño se presenta frecuentemente antes del inicio de la enfermedad psiquiátrica, lo que sugiere que en algunas circunstancias el trastorno mental puede ser causado por la alteración del sueño.” (Schiemann, J. y Salgado, I., s.f.)

Otras causas posibles del insomnio, que inicialmente no se suelen relacionar con problemas o estados críticos, son malos hábitos de la higiene del sueño, como se la suele llamar. Entre estos malos cuidados o factores desatendidos, se encuentra el uso de aparatos tecnológicos como celulares, tabletas, televisores, etc. con poca antelación al momento de acostarse o buscar conciliar el sueño; esta costumbre modifica los horarios de descanso del individuo, principalmente, al mantener una elevada actividad cerebral a la hora de dormir (se suele reconocer como poco tiempo de antelación, un lapso menor a 30 minutos aproximadamente). El cambio o permanencia en horarios

nocturnos de trabajo, es otro hecho que podría modificar drásticamente los horarios de sueño, y por ende provocar la aparición del insomnio en una persona.

Otro grupo de motivos a destacar son “aquellas enfermedades o molestias de origen físico, que no le permiten la relajación previa al sueño o le despierta varias veces durante la noche: enfermedades que producen dolores, fiebre, sensaciones físicas”. (Clínica Universidad De Navarra, 2020) Algunas de estas molestias pueden ser migrañas agudas y recurrentes, problemas de respiración u obstrucción parcial de las fosas nasales, y otros trastornos del sueño, como el síndrome de piernas inquietas o el ronquido.

Así mismo, el uso de ciertas sustancias, como alcohol, fármacos, cafeína, entre otros, ya sea con fines terapéuticos, médicos y / o recreativos, suele estar relacionado con problemas de insomnio. El uso de las mismas podría modificar y alterar los ciclos normales del sueño del individuo, efecto que se agudiza cuando el consumo que presenta la persona es crónico o de dependencia. Por otro lado, se encuentra el síndrome de abstinencia, que se hace presente cuando la misma no ha consumido la sustancia de adicción por un tiempo prolongado; este síndrome suele implicar una serie de dolores corporales y malestares internos, entre otros, que podrían desencadenar problemas para conciliar el sueño.

II.A.3.d. Insomnio y COVID-19.

A finales del 2019 en Wuhan, China, un virus prácticamente desconocido sorprendía a sus pobladores, y progresivamente al mundo, haciéndose presente con un alarmante potencial de letalidad, y una capacidad de contagio sumamente volátil; se trataba del Coronavirus (Covid-19). Con la llegada del 2020, se encendían las alarmas con las primeras notificaciones de la presencia del virus en otros países, hasta que, con cierta celeridad, llegara a alcanzar el nivel de pandemia, y conmocionara al mundo entero.

El 29 de febrero, de 2020, y tras haberse registrado en otros dos países de Latinoamérica, Catalina Andramuño, en ese entonces ministra de Salud, confirmaba la presencia del primer caso de este virus en Ecuador. La portadora del caso cero en el país, sería una ciudadana ecuatoriana, residente en España, la cual, como informó al respecto el diario El Comercio. (2020): “Ingresó el 14 de febrero del 2020 por el aeropuerto José Joaquín de Olmedo sin síntomas y a los días siguientes sintió malestar y fiebre”. Así como se propagó ágilmente por el mundo, lo hizo por el territorio nacional, trayendo con sí una serie de medidas que buscaban frenar su contagio, misión que continúa a más de un año de su llegada.

Entre los varios cambios que se generaron a raíz de la pandemia y su arribo nacional se contaron el distanciamiento social, una serie de restricciones de movilidad, la instauración del teletrabajo obligatorio, entre otras. De la mano de los bruscos e inesperados cambios, progresivamente, se suscitó también, un

cierto incremento y agravamiento de varios cuadros de salud; en la compleja lista de males marcó su presencia el insomnio, el cual, al ser relacionado con la pandemia, como causal o influencia directa, sería reconocido por varios profesionales de la salud como corona insomnio o “coronasomnio”.

A más de una destacable irregularidad, incertidumbre o ausencia del mismo, en cuanto al ámbito laboral; la adaptación a la existencia de una pandemia y los requerimientos de bioseguridad que ésta implicaba, también afectarían la vida diaria, por la imposibilidad o dificultad, para algunos, de mantener seguimiento en diversos cuadros de salud, o en su defecto, para otros, por el apareamiento o descubrimiento de los mismos; lo que podría decaer o ser síntoma de problemas relacionados con la obtención y mantenimiento de un correcto sueño.

Como menciona el diario El Universo. (2021), al respecto de datos obtenidos durante la pandemia: “En el Reino Unido, un estudio de agosto de 2020 de la Universidad de Southampton, mostró que la cantidad de personas que experimentan insomnio aumentó de una de cada seis a una de cada cuatro”. Entre las diversas causales agravantes de este trastorno, además de las mencionadas con anterioridad, se encontrarían un incremento en el uso de aparatos tecnológicos, como celulares, televisores, etc., cerca al momento de dormir, la irregularidad en los horarios de descanso y de alimentación, y un elevado incremento en el estrés, tanto por la pandemia, las situaciones económico – sociales ligadas a ésta, así como la propia deficiencia del descanso.

Como se ha descrito, en relación a las desencadenantes del insomnio, las posibles causales del mismo, cubren un amplio espectro de posibilidades, pudiéndose encontrar desde costumbres aparentemente normales y diarias, hasta problemas de salud potencialmente graves. De igual forma, estas causantes podrían interrelacionarse con el insomnio, generando un círculo vicioso, en el que éste es agravante de las causales, que fungen como agravantes del insomnio, y viceversa; teniendo en cuenta, además, que el propio insomnio puede ser su propio agravante, siendo esto último lo más usual en quienes lo padecen.

Debido a la fuerte relación que guarda el insomnio con la psique humana, pudiendo incluso alterarla y modificarla, y por ende tener cierta influencia en el mundo onírico del sujeto, parte de los campos centrales en los que se enfoca la fotografía surrealista, se presenta como posible, la representación de las vivencias generadas por la patología, a través de este campo artístico de la imagen, y sus diversas técnicas, mencionadas con anterioridad.

Dadas las características, en cuanto a la fotografía conceptual, de ser inter y multidisciplinaria, adquiridas por la propia corriente que la engloba, y por el fuerte sentido y fin comunicacional sobre un tema y concepto; valiéndose de recursos y técnicas artísticas, el insomnio, así como las vivencias que podría generar en algunas personas, se presenta como un tema que puede ser abordado, tratado y representado por la fotografía conceptual, a través de

algunas de las diversas disciplinas ya mencionadas del conceptualismo, en conjunción y coexistencia con los procesos de creación de la fotografía surreal.

II.B. Audiencia

II.B.1. Público Real.

El público de interés son las personas residentes en Quito, ya sean profesionales o estudiantes, que padezcan de insomnio, que según la categorización realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) se encontrarían contemplados en los niveles B, C+ Y C-, popularmente llamada clase media alta y baja, y clase baja, indistintamente de su género; que a su vez, se encuentren interesados o familiarizados con las distintas formas de exposición y expresión de arte.

II.B.2. Público Potencial.

El proyecto trata una afectación al sueño y a la salud bastante generalizada, por lo que, si bien el mismo se centra en quienes lo padecen, podría llegar o llamar la atención de personas que experimenten otros trastornos del sueño, así como sus familiares y círculos sociales cercanos.

II.B.3. Espectadores.

Todas las personas que se encuentren interesadas en experiencias sensoriales artísticas, expresiones o imágenes conceptuales, así como creaciones realizadas e intervenidas digitalmente, como personas afines a la fotografía, el diseño y el arte, independientemente de su edad o género. Personas ligadas a los trastornos del sueño.

II.C. Propuesta Conceptual

Vivencias provocadas por Insomnio

Para poder continuar con el segmento centrado en la conceptualización, primero se ha buscado definir y aclarar el rol que cumple la palabra de “vivencia” dentro del documento y el proyecto. Bajo este tenor, y tomando la definición dada por el Oxford Dictionary, encontrada en la plataforma del lenguaje Léxico. (2021), se la puede definir como el: “suceso o hecho que vive una persona y que contribuye a configurar su personalidad.”

Con esto como antecedente, el término de vivencia, relacionado con el insomnio, será usado para referirse a una cierta cantidad de sucesos o sensaciones que han sido experimentados por una serie de individuos, causados y en relación directa al padecimiento de insomnio, o por la presencia de alguno de sus síntomas principales. Para esto, se tomarán una cantidad de vivencias extraídas de testimonios de Internet, así como otras que serán interpretadas de una encuesta (Anexo 1), que se realizó como herramienta complementaria del proyecto.

VIVENCIAS

De Internet

“Los frutos del insomnio son bien conocidos por quienes lo hayan sufrido. En primer lugar, me sentía más irritable. Siempre he sido una persona tranquila, pero en aquella época volcaba mi furia en cosas pequeñas.” (Puente, C., 2016)

“Me ha pasado en varias ocasiones, a los meses empiezo a dormir fatal. Te metes a la cama, te sientes cansado pero con la cabeza muy activa”. (Bea citada por NOVA I. P., 2019)

“Los temblores, las migrañas y los olvidos le acompañan en su día a día. A veces son efectos secundarios de la medicación y otras de no descansar: "Me voy apagando como una vela", afirma la afectada.” (Machado, L. citada por Pérez, A., 2018)

Interpretaciones de encuesta

Las interpretaciones presentadas a continuación, corresponden a las respuestas que se presentaron con mayor frecuencia (Anexo 1), entre los encuestados, ante la pregunta número 8: ¿Cómo escribiría usted lo que significa vivir y padecer de insomnio?; y la pregunta 9: Si pudiera darle forma al insomnio. ¿Cuál sería o cómo lo representaría?; las que han servido de principal referencia, para el siguiente listado, así como para el proceso de conceptualización.

- Imposibilidad de conciliar el sueño, por mantenerse en constante alerta, al punto de despertarse y sobresaltarse al mínimo ruido.
- Sentirse como muerto en vida, como si se tratara de un zombi, mientras se vive con un peso constante a cuestas, que drena la energía.
- Vivir sin diferencia entre el paso de un día al otro. Una especie de suspensión en el tiempo, y la pérdida de noción del mismo.

- Una constante intranquilidad por depender de medicamentos, para tratar de conciliar el sueño, y que no siempre sea posible, a pesar de todo.
- Sentir que se es perseguido constantemente por la incertidumbre del sueño, por el insomnio, y malestares como el dolor de cabeza, entre otros. Desesperante.
- La impresión de que se aísla del mundo, en una vida oscura, deseando recuperar las noches sin dormir.
- La angustia de llegar a la cama, y dar mil vueltas, sin poder descansar. Incluso sentir miedo de acostarse.

Este proyecto busca representar de forma surreal y conceptual algunas vivencias ocasionadas por el padecimiento de insomnio, las cuales serán parte de una instalación artística, que se lleva a cabo de forma física. Esta representación se conseguirá a través de material audiovisual, el cual será modificado en post producción, con la finalidad de guardar la estética relacionada a las corrientes artísticas mencionadas.

Fruto de este análisis y recabo de información, con respecto a las vivencias antes mencionadas y sus orígenes, se ha delimitado su número, a una cantidad específica de 9 vivencias, que serán representadas a través de diferentes técnicas fotográficas y de captura de imagen. A continuación se detallan las mismas:

Tabla 6: Listado de vivencias

N°	Vivencia
1	Angustia de sentirse aprisionado por las sábanas.
2	Sentirse aislado en un mundo sin sueño.
3	Perder la noción del tiempo.
4	Mente activa sin descanso.
5	Cambios de humor y temperamento irregular.
6	Dolores y migrañas.
7	Dependencia de pastillas para dormir.
8	Vivir en estado de alerta constante.
9	Muerto en vida. Zombi del día.

Autor: Tomás Tapia

II.D. Diseño en Detalle

II.D.1. Preproducción.

Conceptualización y Descripción

Tras sistematizar la información obtenida sobre vivencias del insomnio, se ha desarrollado la conceptualización de una serie de nueve imágenes que servirán como eje narrativo del proyecto fotográfico y audiovisual.

Conceptualización FOTO 1

Vivencia: Angustia de estar acostado y dar mil vueltas.

- **Concepto:** Movimiento de piernas debajo de sábanas.
- **Composición:** Textura en movimiento; en bucle. Puede ser mosaico.
- **Modelos:** 1.
- **Locación:** Habitación oscurecida, grande. Paredes neutras.
- **Utilería:** Cama. Sábanas claras o grises.
- **Tiro de cámara:** Plano general, frontal.
- **Iluminación:** Luz lateral, a 45° del sujeto fotográfico. Luz de relleno, contrario. Contraste lumínico intermedio.
- **Sonido:** Abstracto.
- **Postproducción:** Color y montaje.

Figura 34: Vivencia N° 1

Autor: Tomás Tapia

Conceptualización FOTO 2

Vivencia: Sentirse aislado en un mundo sin sueño.

- **Concepto:** Imposibilidad de alcanzar el descanso, representado por una cama.
- **Composición:** Imagen horizontal. En el centro de la toma, dos camas, sentido vertical y contrapuestas. A los extremos, una persona por lado, sentido horizontal. Los personajes permanecen suspendidos, sin llegar al centro. Textura de estrellas de fondo.
- **Modelos:** 1.
- **Atuendo:** Ropa holgada, tonos claros o grises (pijama).
- **Locación:** Habitación oscurecida, grande. Paredes neutras.
- **Utilería:** Cama tendida, estática. Mueble de apoyo.
- **Tiro de cámara:** Plano general, frontal.
- **Iluminación:** Luz lateral, de frente del sujeto suspendido. Luz frontal para la cama.

- **Sonido:** Abstracto.
- **Postproducción:** Color, montaje y superposición de imágenes.

Figura 35: Vivencia N° 2

Autor: Tomás Tapia

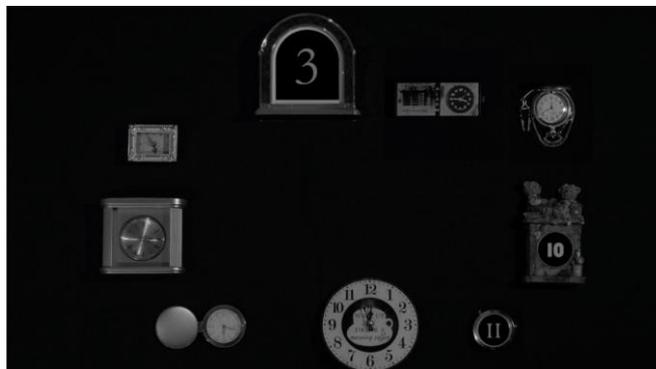
Conceptualización FOTO 3

Vivencia: Perder la noción del paso del tiempo.

- **Concepto:** Ruptura del sentido del tiempo, representada desde la alteración de las formas con que se lo relaciona.
- **Composición:** Rectángulo formado por relojes, mostrando números horarios en desorden, visualizado en un fondo negro. Manecillas de reloj, aparecen y giran en distintos puntos del recuadro.
- **Modelos:** No.
- **Locación:** Habitación oscurecida.
- **Utilería:** Fondo negro o color oscuro. Relojes pintados. Manecillas de reloj sueltas y desgastadas.
- **Tiro de cámara:** General, frontal.
- **Iluminación:** Frontal. Con posible movimiento ligero de luz.

- **Sonido:** Abstracto
- **Postproducción:** Color y montaje.

Figura 36: Vivencia N° 3

Autor: Tomás Tapia

Conceptualización FOTO 4

Vivencia: Mente activa sin descanso.

- **Concepto:** Mil acciones durante la noche, cualquiera menos dormir.
- **Composición:** Una cama especialmente larga, en el fondo. Ambiente oscuro. Talento se mueve por el escenario haciendo diferentes cosas (ejercicio, leer, escribir, estar sentado en una silla, acostarse en el piso). Imagen horizontal.
- **Locación:** Habitación oscurecida, grande. Paredes neutras.
- **Modelos:** 1.
- **Maquillaje:** Correctivo. Leve énfasis en ojeras.
- **Estilismo:** Cabello recogido.
- **Atuendo:** Combinado gris, holgado (pijama).
- **Utilería:** Cama. Silla. Mesa. Libro. Esfero.

- **Tiro de cámara:** Plano general. Ligeramente contrapicado.
- **Iluminación:** Luz principal frontal, personaje. Luz secundaria iluminando cama, angular.
- **Sonido:** Abstracto
- **Postproducción:** Color y superposición de tomas.

Figura 37: Vivencia N° 4

Autor: Tomás Tapia

Conceptualización FOTO 5

Vivencia: Cambio de humor. Temperamento Irregular.

- **Concepto:** Conflicto y convivencia de diferentes estados de humor al unísono.
- **Composición:** Imagen vertical. Hombre sentado expresa diversos estados de ánimo, a través de diversos gestos. Se visualizan superpuestas.
- **Modelos:** 1.
- **Maquillaje:** Correctivo. Detalle de sombras en ojos y pómulos.
- **Estilismo:** Cabello suelto y recogido. Despeinado.

- **Atuendo:** Camisa o camiseta clara, holgada. Ligeramente desgastada (Pijama).
- **Locación:** Habitación oscurecida. Paredes neutras.
- **Utilería:** Silla simple.
- **Tiro de cámara:** Plano medio. Ligeramente contrapicado.
- **Iluminación:** Luz principal a 45°. Luz de relleno, casi frontal. Fondo iluminado; tenue.
- **Sonido:** Abstracto
- **Postproducción:** Color y superposición de tomas.

Figura 38: Vivencia N° 5

Autor: Tomás Tapia

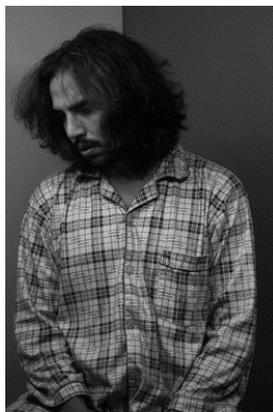
Conceptualización FOTO 6

Vivencia: Dolores y migraña.

- **Concepto:** El insomne vive soportando una serie de dolores que le aquejan, aunque no sea del todo consciente.

- **Composición:** Retrato de persona con rostro ojeroso y enflaquecido, en estado de divagación. Se superponen imágenes de un taladro encendido en la cabeza, o martillos clavando y sacando clavos, como analogía al dolor.
- **Modelos:** 1.
- **Maquillaje:** De contorno. Aspecto demacrado. Énfasis en ojeras y ojos.
- **Estilismo:** Cabello suelto, ligeramente despeinado.
- **Atuendo:** Camisa o camiseta clara, holgada. Ligeramente desgastada.(Pijama)
- **Locación:** Habitación oscurecida. Paredes neutras.
- **Utilería:** Taladro. Clavos. Martillo. Madera. Silla.
- **Tiro de cámara:** Plano medio, ligero picado. Plano detalle.
- **Iluminación:** Luz principal a 45°. Luz de relleno, casi frontal. Fondo iluminado; tenue.
- **Sonido:** Abstracto.
- **Postproducción:** Color y superposición de tomas.

Figura 39: Vivencia N° 6

Autor: Tomás Tapia

Conceptualización FOTO 7

Vivencia: Dependencia de pastillas para dormir.

- **Concepto:** Necesitar el consumo constante de medicina para dormir, que no permite dormir.
- **Composición:** Talento acostado boca abajo, sobre almohada, permanece estático con ojos y boca muy abiertos. Pastillas frente a él, sobre la sábana, se mueven con influjo, de forma pausada, desde la boca del modelo, hacia afuera (técnica de stop motion).
- **Modelos:** 1.
- **Maquillaje:** Correctivo. Énfasis en ojeras.
- **Estilismo:** Cabello recogido.
- **Locación:** Habitación oscurecida. Paredes neutras.
- **Atuendo:** Camiseta, tono claro, o saco pijama.
- **Utilería:** Almohada y sábanas grises. Pastillas diferentes formas y tamaños.
- **Tiro de cámara:** Primer plano, frontal. Ligero picado.
- **Iluminación:** Luz principal, a 45°, cerca de rostro personaje. Luz de relleno, lateral.
- **Sonido:** Abstracto
- **Postproducción:** Color y montaje.

Figura 40: Vivencia N° 7

Autor: Tomás Tapia

Conceptualización FOTO 8

Vivencia: Estado de alerta constante.

- **Concepto:** Ojos abiertos y cerrados, nerviosos; alertas.
- **Composición:** Horizontal. Diferentes ojos se abren y cierran de forma alterna. Una alarma se ve esporádicamente.
- **Modelos:** De 3 a 4.
- **Locación:** Habitación oscurecida. Paredes neutras.
- **Utilería:** No.
- **Tiro de cámara:** Primer plano, frontal y contrapicado.
- **Iluminación:** Frontal. Diagonal a 45°.
- **Sonido:** Abstracto.
- **Postproducción:** Color y montaje.

Figura 41: Vivencia N° 8

Autor: Tomás Tapia

Conceptualización FOTO 9

Vivencia: Muerto en vida. Zombi del día.

- **Concepto:** Muerto en vida, atrapado entre el sueño y la vigilia.
- **Composición:** Tercio inferior ocupado por tomas estáticas de lápidas. Talento se mueve de forma errática por el encuadre, con una almohada amarrada a la cabeza; se lo visualiza de forma repetida. El cielo de fondo es un time lapse en bucle o cielo de día.
- **Modelos:** 1.
- **Maquillaje:** Correctivo. Énfasis en ojeras. Aspecto demacrado crónico.
- **Estilismo:** Cabello suelto, despeinado.
- **Atuendo:** Saco manga larga, desgastado (pijama). Torso desnudo. Pantalón holgado.
- **Locación:** Espacio abierto (terraza).
- **Utilería:** Almohada. Hilo o soga delgada.
- **Tiro de cámara:** Contrapicado. Plano general.

- **Iluminación:** Luz frontal, desde abajo. Luz secundaria, picada o cenital, de contra. Fuerte presencia de sombras.
- **Sonido:** Abstracto.
- **Posproducción:** Color y montaje. Imágenes de lápidas.

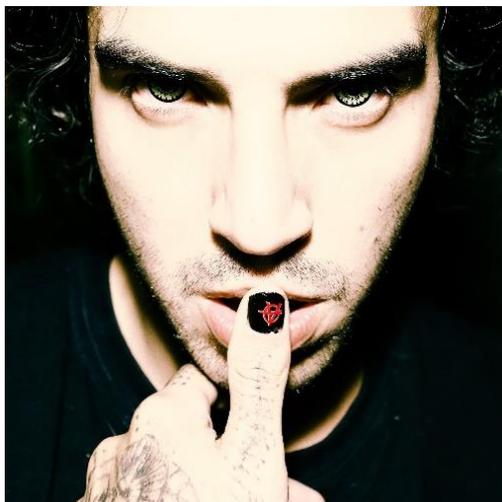
Figura 42: Vivencia N° 9

Autor: Tomás Tapia

Ficha de Casting (Anexo 2)

Figura 43: Retrato de Talento

Autor: Xavier Revelo

Nombre de Talento: Xavier Revelo

Nombre de Preferencia: Narcis

Edad: 31 años

Telf. Cell. 0984926538

Mail: narcisfrankherrera@gmail.com

Instagram: @maison_narcis

Estatura: 1,76 m.

Complexión: Delgada

Disponibilidad: Con previo aviso. (Una semana de anticipación mínimo)

Observaciones: Mantiene dieta vegetariana

Cronograma de Producción (Anexo 3)

Tabla 7

Sesión: **INSOMNE EN VIDA**Fotógrafo: Tomás Tapia
Asistente y Estilismo: Daniela Tapia

Talento: Narcis (Xavier Revelo)

Shooting plan

Fecha	H.	Vivencia	Referencia Imagen	Descripción	Look	Estilismo	Ref. estilismo	Iluminación
13 - Junio - 2021	1:45 - 2:15 pm	ZOMBIE DE DIA		<ul style="list-style-type: none"> - Plano general. - Contrapicado. - Ropa de dormir. - Talento se desplaza errático por la toma. - Desgastado y agotado. 		<ul style="list-style-type: none"> - Cabello suelto, despeinado. - Maquillaje de contorno. - Énfasis en ojeras. - Aspecto demacrado. 		<ul style="list-style-type: none"> - Luz principal cenital. - Rebote de luz, de relleno, Contrapicado.
	DESCANSO 2:20 - 3:00 pm							
13 - Junio - 2021	3:15 - 3:45 pm	MENTE ACTIVA SIN DESCANSO		<ul style="list-style-type: none"> - General - Frontal. - Contrapicado. - Ropa de dormir. - Modelo realiza diferentes actividades. 		<ul style="list-style-type: none"> - Cabello suelto, despeinado. - Maquillaje de contorno. - Énfasis en ojeras. - Aspecto cansado. 		<ul style="list-style-type: none"> - Dos luces diagonales al sujeto. - Luz secundaria de contra. - Presencia de sombras alta.
	3:45 - 4 pm	PRISIÓN SABANAS		<ul style="list-style-type: none"> - General - Cenital. - Ropa de dormir. - Movimiento intranquilo bajo cobijas. - Busca descansar pero no puede. 		<ul style="list-style-type: none"> - No visible en toma 	<ul style="list-style-type: none"> - No visible en toma 	<ul style="list-style-type: none"> - Luz principal lateral, picada. - Luz de relleno, frontal a principal.
13 - Junio - 2021	4:10 - 4:30 pm	PASTILLAS PARA DORMIR		<ul style="list-style-type: none"> - Primer plano - Frontal. - Ligero picado. - Modelo acostado boca abajo. - Estático. Ojos y boca abiertos. 		<ul style="list-style-type: none"> - Cabello recogido. - Maquillaje de contorno. - Énfasis considerable en ojeras. - Aspecto demacrado. 		<ul style="list-style-type: none"> - Luz principal a 45° frontal. - Luz de relleno. - Luz de contra.

<p>4:45 - 5:15 pm</p>	<p>TEMPERAMENTO IRREGULAR</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Plano medio. - Ligero contrapicado. - Talento sentado. - Realiza diferentes gestos. 		<ul style="list-style-type: none"> - Cabello recogido y suelto, despeinado. - Maquillaje de contorno. - Énfasis en ojeras. 		 <ul style="list-style-type: none"> - Luz principal a 45°. - Luz de relleno, frontal. - Luz de back.
<p>5:30 - 5:45 pm</p>	<p>MIGRAÑAS Y DOLORES</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Plano medio. - Ligero contrapicado. - Talento sentado. - Se mantiene en estado de divagación. Perdido. 		<ul style="list-style-type: none"> - Cabello suelto, despeinado. - Maquillaje de contorno. - Énfasis en ojeras. 		 <ul style="list-style-type: none"> - Luz principal a 45°. - Luz de relleno, frontal. - Luz de back.
<p>5:50 - 6 pm</p>	<p>ALERTA CONSTANTE</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Plano detalle a ojos. - Abre y cierra de forma intermitente los ojos. - Nerviosismo. 		<ul style="list-style-type: none"> - Sombreado en ojos. 		 <ul style="list-style-type: none"> - Luz principal a 45°. - Luz de relleno, frontal.
<p>6:10 - 6:20 pm</p>	<p>AISLADO SIN SUEÑO</p>		<ul style="list-style-type: none"> - General frontal. - Talento estirado sobre mueble. - Intentando alcanzar algo. 		<ul style="list-style-type: none"> - No visible en toma. 	<ul style="list-style-type: none"> - No visible en toma. 	 <ul style="list-style-type: none"> - Luz principal a 45°. - Luz de relleno, frontal. - Luz de contra.

Autor: Tomás Tapia

Scouting

Figura 44: Locación

Autor: Tomás Tapia

- Habitación oscurecida. Control de luz.
- Relativamente amplio.
- Paredes de color claro.

Figura 45: Segunda locación

Autor: Tomás Tapia

- Terraza descubierta.
- Total acceso de luz.
- Cielo despejado.

Utilería

Tabla 8

Objeto	Descripción	Fotografía
<i>Relojes</i>	09 relojes; diferentes diseños.	
<i>Medicamento</i>	Pastillas de diversos tipos y apariencia.	
<i>Silla</i>	Mediana, de madera.	
<i>Sillón</i>	Pequeño, de color blanco.	
<i>Pijama</i>	Ropa de dormir clara, a cuadros.	
<i>Sábanas</i>	Grisas	

<i>Martillo</i>	Mediano. Empuñadura de madera.	
<i>Taladro</i>	Aspecto relativamente oscuro.	

Autor: Tomás Tapia

Equipo Fotográfico

Tabla 9

Objeto	Nº	Descripción	Fotografía
<i>Cámara Sony</i>	1	Modelo Alpha 600; color negra.	
<i>Objetivo 1</i>	1	16 – 50 mm / f 3.5 – 5.6	
<i>Objetivo 2</i>	1	55 – 210 mm / f 4.5 – 6.3	
<i>Trípode de Cámara</i>	1	Marca Vivitar. Color negro.	

<i>Porta Fondos</i>	1	Color negro. Altura máxima 2 m. aproximadamente.	
<i>Luz LED continua.</i>	3	Incluye trípode y Softbox mediano por luz.	

Autor: Tomás Tapia

II.D.2. Producción.

Figura 46: Making Off del proyecto (Anexo 4)

Autora: Daniela Tapia

II.D.3. Postproducción.

Para la obtención de los diferentes videos, que forman parte principal de la instalación artística, se realizó el montaje de 09 escenas, interconectadas entre sí, y divididas en 3 clips principales. Entre las diversas técnicas usadas se encuentra la superposición de imágenes, el uso de reflejos y doble exposiciones, así como el uso de fotografía fija, intervenida digitalmente.

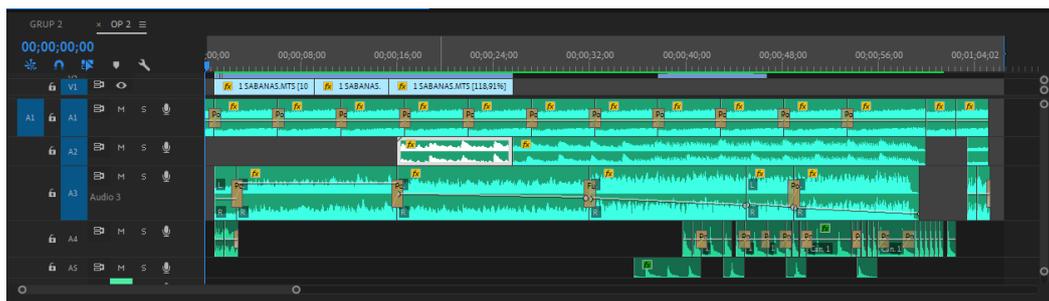
Así mismo, en cuanto a la construcción del audio, que acompañará a las imágenes en movimiento, se recurrió al uso de alrededor de 8 bases rítmicas, pre ensambladas, así como efectos de sonido y audios modificados. Todos estos elementos de audio fueron modificados y usados según el sentido y ritmo narrativo concerniente a cada pieza audiovisual.

Figura 47: Flujo de trabajo

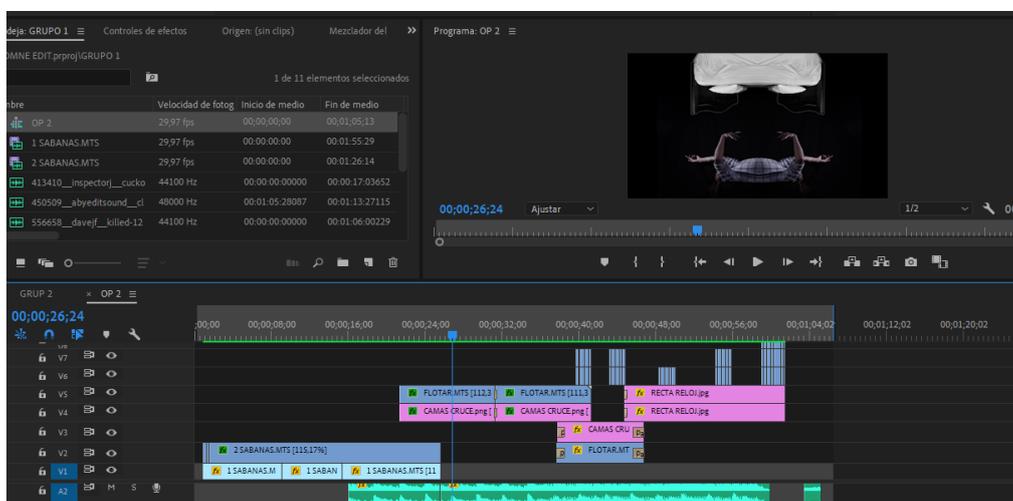
Autor: Tomás Tapia

Figura 48: Captura de pantalla – Sonorización

Autor: Tomás Tapia

Figura 49: Captura de Pantalla – Montaje de video

Autor: Tomás Tapia

II.E. Diseño Final

II.E.1. Producto Audiovisual.

- Relación de aspecto 16:9.
- Duración individual: 1 minuto aproximadamente.
- 3 grupos de videos, editados en bucle.
- Material principal para exposición física.

Figura 50: Captura de pantalla video

Autor: Tomás Tapia

II.E.2. Producto Editorial.

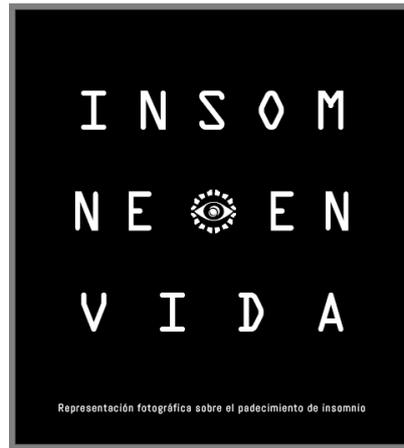
- Tipo: Libro Fotográfico
- Dimensiones a libro cerrado: 18 x 20 cm
- Dimensiones a libro abierto: 36 x 20 cm
- Fuentes tipográficas a usar:

Tabla 10

Títulos y textos mayores	Textos de contenido
OCR A EXTENDED	Sitka Banner

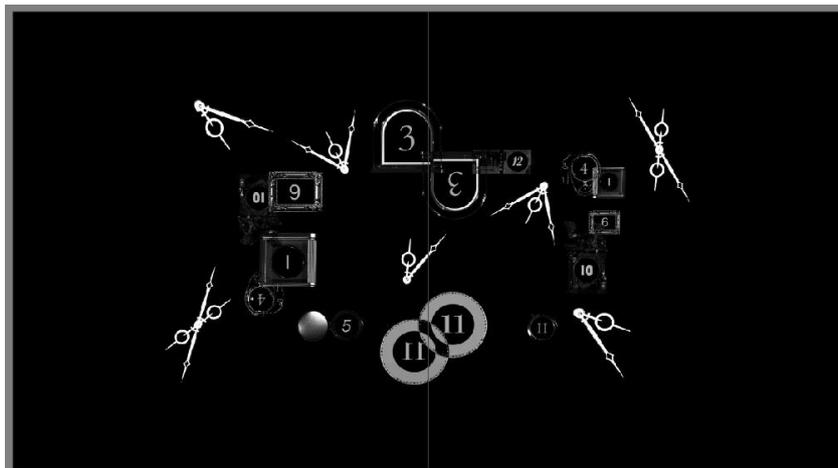
Autor: Tomás Tapia

Figura 51: Captura de pantalla – Maquetación Libro

Autor: Tomás Tapia

Figura 52: Captura de pantalla – Maquetación Libro

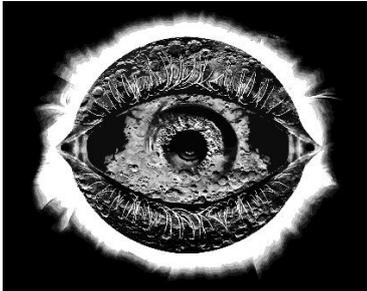

Autor: Tomás Tapia

II.E.3. Estética e imagen del proyecto.

Desarrollo Propuesta Logo

Tabla 11

Tipografía	Manejo Color
ØCR A Extended	B/N
Imagen Base	Simplificación
	

Autor: Tomás Tapia

Propuesta final

Figura 53: Logo Evento

Autor: Tomás Tapia

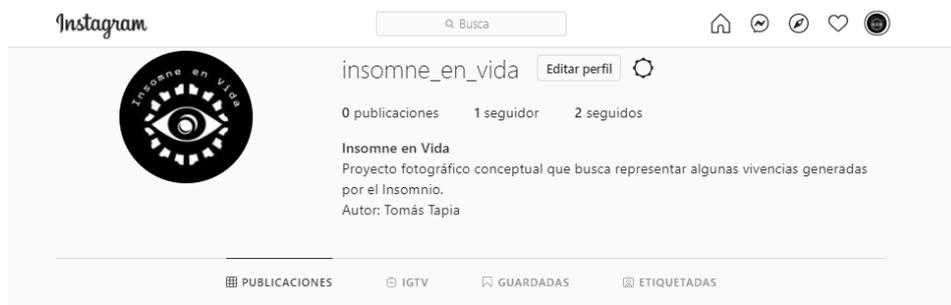
II.E.4. Redes Sociales.

Cuenta en Instagram

Debido a la alta importancia y utilidad comunicacional que poseen las diversas plataformas y redes sociales, así como las facilidades que estas presentan en cuanto a la difusión de información, se ha tomado como parte del proyecto la creación de dos perfiles en dos plataformas digitales distintas.

La principal red social que se usará, es Instagram, la cual ha sido pensada y planeada como un canal de comunicación y contacto con los posibles espectadores, a través de la cual se difundirá diversa información necesaria para el acceso a la instalación artística; a la vez que se compartirá parte del material fotográfico y refuerzos literarios relacionados con el insomnio y el sueño.

Figura 54

Captura de pantalla: https://www.instagram.com/insomne_en_vida/

Cuenta en Vimeo

Al respecto de esta plataforma virtual, se la ha considerado como un buen centro de recaudo del material audiovisual que estará expuesto y formará parte de la instalación artística. De igual forma, se publicará el audiovisual correspondiente al making off y backstage del proyecto; por lo que todos los

archivos que formarán parte de esta cuenta, serán subidos una vez que el evento físico haya sido cerrado al público.

Figura 55

Captura de pantalla: <https://vimeo.com/insomneenvida>

II.E.5. Instalación Artística.

- Lugar: Concejo Cantonal de Protección de Derechos.
- Dirección: Pasaje Alejandro Andrade y 12 de Octubre.
- Fecha Exposición: Del 2 al 4 de Agosto.

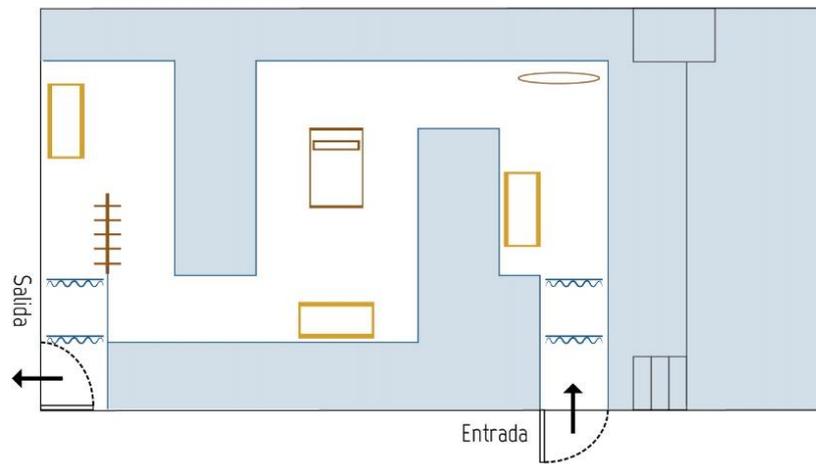
Con motivo de la actual pandemia por COVID – 19, y debido a requerimientos necesarios, para la utilización del espacio mencionado; además de las medidas de bioseguridad más tradicionales, como el uso correcto de mascarillas, y la desinfección al momento de entrar a un establecimiento, el aforo que se manejará para y durante la permanencia de la instalación artística, será controlado y limitado a un número aproximado de 6 personas por recorrido. Por esta razón, también se manejará un sistema de recorridos por turnos, entre los cuales se desinfectará de forma periódica el espacio interno de la exposición.

Figura 56: Auditorio Local de Exposición (Anexo 5)

Autor: Tomás Tapia

Figura 57: Esquema de Recorrido (Anexo 5)

Autor: Tomás Tapia

II.F. Verificación

En distintas fases, este proyecto fue mostrado a diferentes profesionales de la fotografía, para la realización de un pertinente análisis sobre el mismo, con la intencionalidad de generar un proceso de retroalimentación, mediante el cual se lo ha podido mejorar gracias a diversas recomendaciones y observaciones.

II.G. Producción

II.G.1. Proceso Creativo.

Una vez que se delimitó el factor social del proyecto, siendo éste el padecimiento del insomnio, y se determinó la arista creativa y de diseño, correspondientes al arte conceptual y surreal; se llevó a cabo un proceso investigativo sobre la historia del arte conceptual y surreal, su importancia en el arte, su evolución propia como corrientes y movimientos artísticos, para, finalmente, encausarse en el papel que éstas han desempeñado en la fotografía, mencionando algunos de los principales exponentes que se encuentran en el mundo de la captura de imagen fija y en movimiento.

De igual forma, en cuanto al insomnio, se investigó su relación con el sueño y los trastornos que se vinculan con esta área de la salud y el descanso, tomando y remarcando una serie de definiciones que pudieran servir como esclarecedores del tema. También se trató la clasificación del insomnio, así como algunas de sus posibles causas o desencadenantes, y el papel que este mal ha

desempeñado a lo largo de la pandemia por COVID – 19, que se sigue manteniendo actualmente.

El proyecto busca poder representar de forma surreal y conceptual algunas de las vivencias que el insomnio puede generar; por lo que, para poder seleccionar las que se representarían, se aplicó una encuesta a un cierto número de personas, que sirvió como herramienta de apoyo; a la par que se buscaron, también, otras presentes en internet. Esto se llevó a cabo con la intención de poder vislumbrar las vivencias que más se asemejaban entre sí, o que, en su defecto, se repetían más por parte de los encuestados.

Entre las preguntas clave de la encuesta, que se han tomado en cuenta para el proceso de conceptualización, se encuentra la pregunta N°8: ¿Cómo describiría usted lo que significa vivir y padecer de Insomnio?; y la N°9: Si pudiera darle forma al Insomnio. ¿Cuál sería o cómo lo representaría?

Las respuestas que más se asemejaban o repetían, fueron interpretadas primero de forma textual, para luego hacerlo de forma creativa, teniendo en cuenta las principales técnicas propias del surrealismo y conceptualismo, así como los principales objetos y entornos con los que se suele relacionar al sueño, y al propio insomnio. Entre algunos de éstos se pueden mencionar la presencia de relojes, de atuendos de cama, de ambientes oscuros, o en su defecto la propia noche, entre otros.

El proceso de conceptualización, y la selección previa, permitió delimitar el número de vivencias, y por ende, el número de imágenes a producir y capturar, en un total de 9. Para la óptima creación de éstas, se llevó a cabo la fase de pre producción correspondiente. Entre las diversas actividades que se cumplieron con este fin, a más de la propia conceptualización esquemática de las vivencias, se encuentra la selección y contacto del talento; recolección de la utilería necesaria para la producción, así como el equipo fotográfico; y la creación de un cronograma del mismo, para poder mantener un adecuado ritmo de trabajo con el talento y las personas de apoyo.

La producción se desarrolló el día 13 de Junio, por disponibilidad del talento Xavier Herrera (Narcis); y la señorita Daniela Tapia, quien fungió como asistente y estilista. A pesar de que la mayoría de imágenes fueron obtenidas en un espacio cerrado, con acceso de luz controlada, una de las tomas, fue hecha en un espacio abierto, por necesidades conceptuales de la vivencia a la que pertenecía. La estética general que se maneja en el proyecto, responde a ambientes oscuros, o con considerable contraste lumínico, en el que las sombras y la tendencia al negro, suele tener prevalencia, debido a la asociación primordial del sueño con la noche, y la oscuridad.

Dada la cierta dicotomía que se podría evocar entre la incapacidad de dormir, y la pugna o necesidad del sueño y del descanso; así como la dualidad entre el día y la noche, que envuelven y se relacionan con el padecimiento del

insomnio, entre otras razones, se tomó la decisión de manejar la colorimetría del proyecto en blanco y negro; enfoque con el que el material fotográfico, tanto en movimiento como estático, ha sido retocado, en búsqueda de mantener una identidad concisa, entre los diferentes puntos o canales de salida, que tendrá el mismo.

De igual forma, ateniéndose a los parámetros representativos del surrealismo y el conceptualismo, que rigen y guían al proyecto, las principales técnicas de edición que se han usado en la fase de post producción, han sido la doble exposición, superposición de imágenes, solarizaciones y técnicas similares al collage digital.

De esta forma, y respetando el número inicial de vivencias conceptualizadas, se han obtenido un número de 9 representaciones, obtenidas a través de la aplicación de video y fotografía estática, las cuales se han dividido y agrupado en 3 clips de imagen en movimiento. Estos 3 grupos guardan relación entre sí, a la vez que trazan una cierta narrativa que será proyectada en un recorrido lineal.

Para acompañar las imágenes, se diseñó, a su vez, un ambiente sonoro para cada grupo, que responda al ritmo interno de cada uno, pero que mantenga un factor común identificador y de conexión entre todos ellos. La sonorización editada para el proyecto, conforma un ambiente sonoro conceptual, que se vale de: efectos de sonido, piezas musicales, sonidos en concreto, y la modificación

de todos ellos, con la intención de fortalecer el carácter inversivo, fluido, oscuro y de suspenso, que se busca generar en la muestra artística.

Para la aplicación de la instalación artística, se manejará un ambiente oscurecido, logrado gracias al recorte y manejo de la luz del local, así como diversos materiales que construirán la experiencia, y conforman la estructura del recorrido. Éste se manejará de forma lineal, contando en su interior con 3 ambientes, en los cuales se encontrarán televisores reproduciendo los clips de las imágenes antes mencionadas.

Esta instalación artística será armada y aplicada en el auditorio del Concejo Cantonal de Protección de Derechos, ubicado en el Pasaje Alejandro Andrade y 12 de Octubre; desde el lunes 02 de agosto, hasta el miércoles 04 de agosto. Por motivos de la presente pandemia por COVID – 19, se mantendrá un flujo controlado de gente, para así mantener la cantidad de aforo especificado para el uso del establecimiento. Por esta razón, además, se manejará un protocolo de desinfección y control del público que acceda a la exposición.

Entre los procesos de logística que se realizarán, en la fase de pre producción y montaje del evento, se pueden mencionar el levantamiento de la estructura base, que delimitará el recorrido a los visitantes; la cobertura del espacio indicado; el trabajo eléctrico para el correcto funcionamiento de los equipos y luminarias que se usarán durante la exposición, así como la planificación de los horarios y tiempos de atención que manejará el evento.

La fase de instalación iniciará desde la semana previa, en que se hará un recuento de los equipos y elementos necesarios; mientras que su desmontaje, se lo hará en dos tiempos. El mismo día de finalización del evento, se retirará parte del equipo electrónico a usar, en prevención de riesgos, y atendiendo a ciertos requerimientos específicos, mientras que el resto de la estructura será retirada al día siguiente de su finalización, dándose por terminado, el proceso de exposición física y presencial al público.

III. Comercialización

III.A. Nombre Comercial

Este proyecto se maneja bajo el nombre de “INSOMNE EN VIDA”, el cual hace referencia de forma clara y directa al factor social y parte de la problemática que ha nutrido su desarrollo, siendo este el insomnio. De igual forma, pretende hacer referencia al aspecto vivencial con que se ha tratado el tema, a través del juego de palabras referente a la vida.

III.B. Posicionamiento de mercado

Este proyecto se lo puede considerar dentro del rubro de la cultura y el arte, debido a su dirección y enfoque conceptual y surreal, razón por la cual interactuaría o se ve relacionado con la industria artística, principalmente la presente en Quito, Ecuador.

III.C. Canales de Difusión

El principal canal de difusión del proyecto, será el medio digital, particularmente el perfil de Instagram creado para éste, en específico. No obstante también será promocionado y difundido a través de las distintas redes personales, así como las de terceros que simpaticen con la propuesta y su contenido.

De igual forma, y teniendo en cuenta que la fase principal, consiste en una instalación artística, que se realizará de forma física, otro de los canales a través de los cuales el evento será promovido, son invitaciones personales y directas a

un cierto número de personas, que se han considerado como importantes y estratégicas para el mismo.

III.D. Presupuesto del Prototipo

Presupuesto general del proyecto

Tabla 12: Cuadro de presupuesto

ETAPAS	HORAS	COSTO HORA / DISEÑADOR	TOTAL COSTO HORA	TOTAL COSTO MATERIA PRIMA Y MATERIALES	TOTAL SERVICIOS	TOTAL ETAPAS
INVESTIGACIÓN	300	\$10,00	\$3.000,00	\$20,00	\$40,00	\$3.060,00
DISEÑO	300	\$10,00	\$3.000,00	\$20,00	\$40,00	\$3.060,00
PRODUCCIÓN	180	\$10,00	\$1.800,00	\$600,00	\$20,00	\$2.420,00
EXHIBICIÓN	180	\$10,00	\$1.800,00	\$600,00	\$50,00	\$2.450,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						\$10.990,00

Autor: Tomás Tapia

IV. Seguimiento

IV.A. Definición de estándares

Esta propuesta de diseño fotográfico, se manejará con 3 estándares distintos, que podrán servir para dar cuenta de la llegada y proyección de la propuesta hacia el público en general. Uno de estos estándares se encuentra en el campo digital; el cual permitirá tener razón de la difusión del material fotográfico y la llegada al público, a través del manejo y presencia del proyecto, en las redes sociales mencionadas con anterioridad.

El segundo estándar, enmarcado en el plano físico, se relaciona con el conteo de las personas que asistan a la muestra física, dando números bastante claros de la afluencia de gente que se haya presenciado, así como del manejo de espacio.

Este estándar, sumado al anterior, conforman el estándar final, que tiene que ver, con la exposición al público, como tal, y toma en cuenta o compara, tanto el desempeño de las acciones tomadas en el ámbito digital, como la presencia que se registre en el físico, para de esta forma, poder considerar la efectividad de los diversos canales de difusión usados, para poder llegar a los posibles espectadores, y la amplitud del número de estos, que asistieron a la fase final del proyecto.

V. Cierre

V.A. Conclusiones

- El arte conceptual, fue altamente considerado trasgresor e irreverente, debido a que no se limita a los cánones tradicionales, principalmente de apariencia o estética, del arte precedente al siglo XX.

- Este movimiento, posee una cualidad interdisciplinaria, debido a su enfoque comunicacional, que ha devenido en el surgimiento de sus propias dependencias o herramientas, como lo pueden ser la fotografía conceptual, la instalación artística, el video-arte, entre otras.

- La interrelación entre la fotografía conceptual y la instalación artística, permite transmitir experiencias de la psique humana de forma más amplia al público, dado que a diferencia de una exposición fotográfica tradicional, la instalación artística permite una mayor interacción entre el espectador y las piezas visuales o audio visuales que se presenten.

- La fotografía conceptual es aquella que desarrolla narrativas artísticas, en base a un concepto; recurriendo a diversas disciplinas o técnicas de construcción y proyección, que lo permitan reflejarlo o representarlo, según una determinada intencionalidad comunicacional.

- El surrealismo es una corriente artística, que se centra en la proyección del subconsciente, a través del desapego de la razón, al momento de plasmar sus distintas obras.

- Dado el potencial de abstracción ligado a esta corriente, y su relación con la mente humana, se lo puede considerar útil para la interpretación de experiencias propias y de terceros.
- La fotografía surreal se considera una importante categoría del arte y la fotografía, gracias a su relación con esta corriente artística y a su importancia dentro del mundo de la imagen.
- Las técnicas usadas por la fotografía conceptual y surreal, han nutrido el presente proyecto; permitiendo mantener y desarrollar el estilo de representaciones planteadas para el mismo.
- La etapa del sueño, es fundamental para la salud del ser humano, ya que se relaciona con una variedad de procesos internos del mismo.
- El tipo de anomalías o alteraciones relacionadas al sueño, se denominan “trastornos del sueño”, los cuales incluyen una amplia variedad de afectaciones a este proceso.
- El insomnio es el trastorno de esta índole, con más presencia y afectación en el ser humano, alrededor del mundo; éste puede presentarse como consecuencia de otra enfermedad o en respuesta a situaciones adversas de quien lo padezca.
- Durante la pandemia, los casos de insomnio se han incrementado, debido al agravamiento o descuido de algunas de las posibles causales del insomnio, o enfermedades relacionadas.

- Tanto el insomnio, como el surrealismo, guardan fuerte relación con la psique humana, y su mundo onírico, razón por la cual, ambos campos pueden verse conjugados en un mismo proceso y proyecto creativo.

- Gracias al carácter multidisciplinario de la fotografía conceptual, y su corriente, así como su capacidad comunicacional, el insomnio puede ser abordado por la misma, en coexistencia con la fotografía surreal.

V.B. Recomendaciones

- Se recomienda considerar como posibles fuentes y temas de desarrollo creativo, a las variadas afectaciones del sueño y de la psique humana, para la realización de proyectos de diseño y fotografía.

- Se exhorta a usar como filtro artístico, y a aprovechar los diferentes recursos y características, que poseen las diversas corrientes y vanguardias artísticas, para aplicarlas a la fotografía fija y en movimiento.

- Se sugiere la búsqueda y desarrollo de proyectos fotográficos, multidisciplinarios, que permitan una posterior expansión, re edición y exposición, con respecto del material inicial, y su intención comunicativa.

Bibliografía

- Abramovic, M., citada por Lavernia, K. (2017). Marina Abramovic: Biografía, obra y exposiciones. Alejandra de Argos. Recuperado de <https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/41444-marina-abramovic-biografia-obra-exposiciones>
- Baecker, W. (2010). Cuando cesan los sueños. LETRAS PARAGUAYAS. Recuperado de <http://letrasparaguayas.blogspot.com/2009/10/william-baecker-cuando-cesan-los-suenos.html>
- Bea citada por NOVA I. P. (2019). El fatal efecto de los turnos en Enfermería: "Estuve un verano sin dormir". Redacción Médica. Recuperado de <https://www.redaccionmedica.com/secciones/enfermeria/el-fatal-efecto-de-los-turnos-en-enfermeria-estuve-un-verano-sin-dormir--2772>
- Blog SillasOficina. (2015). El arte de lo cotidiano: Una y tres sillas. Recuperado de <https://www.sillasoficina.com/blog/el-arte-de-lo-cotidiano-una-y-tres-sillas/>
- Borges, L. (2014). Jorge Luis Borges: El sueño (tres poemas: 1964-1975-1981). Borges todo el año. Recuperado de https://borgestodoelanio.blogspot.com/2014/07/jorge-luis-borges-el-sueno-1964-1975.html?fbclid=IwAR3bDCHcriwnHL6oDwm1ZOupHapjsSmV4_v0VZnufte8ulu--22cRKI2b10
- Borges, L. (s.f.). Insomnio. Poeticus. Recuperado de <https://www.poeticous.com/borges/insomnio-3?locale=es>

- Bretón, A. citado por Colorado, O. (2017). Fotografía y Surrealismo: Informe especial. Oscar en Fotos. Recuperado de https://oscarenfotos.com/2017/07/01/fotografia-y-surrealismo-informe-especial/#_ednref30
- Calvo, M. (2018). Desnudo bajando una escalera. Historia/Arte. Recuperado de <https://historia-arte.com/obras/desnudo-bajando-una-escalera>
- Calvo, M. (2016). Salvador Dalí. Historia/Arte. Recuperado de <https://historia-arte.com/artistas/salvador-dali>
- Calvo, M. (2016). René Magritte. Historia/Arte. Recuperado de <https://historia-arte.com/artistas/rene-magritte>
- Colorado, O. (2017). Fotografía y Surrealismo: Informe Especial. Oscar en Fotos. Recuperado de https://oscarenfotos.com/2017/07/01/fotografia-y-surrealismo-informe-especial/#_ednref30
- Diario El Comercio. (2020). Ministerio de Salud confirma primer caso de coronavirus en Ecuador. Recuperado de <https://www.elcomercio.com/tendencias/sociedad/salud-confirma-primero-caso-coronavirus.html>
- Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en línea]. Real Academia Española. Recuperado de <https://dle.rae.es/fotograf%C3%ADa>
- El Universo. (2021). Insomnio por el coronavirus: el fenómeno que nos está impidiendo dormir durante la pandemia. Recuperado de <https://www.eluniverso.com/larevista/2021/01/27/nota/9603772/insomnio-coronavirus-fenomeno-que-nos-esta-impidiendo-dormir/>

- Escamilla, E. (2014). Fundamentos del arte conceptual. ARTE CONTEMPORÁNEO. Recuperado de <https://blogdeartecontemporaneo.wordpress.com/2014/05/29/fundamentos-del-arte-conceptual/>
- Fernández, J. (2021). Historia del Arte. Eusko Ikaskuntza. Recuperado de <https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/fr/historia-del-arte/ar-149996/>
- Hidalgo, S. (2016). Evaluación del Insomnio en Estudiantes (Tesis de grado). Universidad de Sevilla. Recuperado de <https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/50483/Hidalgo%20Quintana%2c%20Sara.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- KUNZT Gallery. (s.f.). ¿Qué es el arte conceptual? Recuperado de <https://www.kunzt.gallery/ES/glosario/qu-es-el-arte-conceptual/>
- Lampkin, F. (2018). Zdzisław Beksiński. Historia/Arte. Recuperado de <https://historia-arte.com/artistas/zdzislaw-beksinski>
- López, C. (2018). Joan Fontcuberta: padre de la fotografía conceptual. VICE. Recuperado de <https://www.vice.com/es/article/gy8jey/creators-joan-fontcuberta-padre-de-la-fotografia-conceptual>
- López, C. (2018). Las fotografías conceptuales de Chema Madoz. VICE. Recuperado de <https://www.vice.com/es/article/vbpm9/creators-las-fotografias-conceptuales-de-chema-madoz>
- Machado, L. citada por Pérez, A. (2018). "Esta enfermedad hace que me apague como una vela". Diario El Heraldo. Recuperado de

<https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2018/03/18/esta-enfermedad-hace-que-apague-como-una-vela-1230614-300.html>

Máxima Uriarte, J. (2020). Historia de la fotografía. Características.co.

Recuperado de <https://www.caracteristicas.co/historia-de-la-fotografia/>

Montañés, J. (2020). El poderoso misterio de Bill Brandt, maestro del cuarto oscuro. Diario El País. Recuperado de <https://elpais.com/cultura/2020-10-07/el-poderoso-misterio-bill-brandt-maestro-del-cuarto-oscuro.html>

Poe, E. (2019). Un sueño dentro de un sueño. Poeta Pachuco. Recuperado <https://poetapachuco.org/posts/un-sueno-dentro-de-un-sueno>

Puente, C. (2016). Pasé diez años con insomnio hasta que descubrí la higiene del sueño. Diario El País. Recuperado de https://verne.elpais.com/verne/2016/11/23/articulo/1479900540_923589.html

Sanmorán, CH. (2017). Duane Michals, el fotógrafo-artista que nunca supo seguir las reglas. Xakata Foto. Recuperado de <https://www.xatakafoto.com/xataka-foto/duane-michals-el-fotografo-artista-que-nunca-supio-seguir-las-reglas>

Schiemann, J. y Salgado, I. (s.f.). Trastornos del Sueño, Capítulo 3. Pág.: 43

Insomnio. (2019). Instituto del Sueño. Recuperado de <https://www.iis.es/causas-problemas-combatir-el-insomnio-tratamiento-sintomas/>

Unidad del sueño. 2020. CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA. Recuperado de: <https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/trastornos-sueno>

Vivencia. (2021). Lexico.com powered by Oxford. Recuperado de <https://www.lexico.com/es/definicion/vivencia>