

La Trama de los sueños, la escritura automática y el método paranoico-crítico.
Ester Noemí Migrabi

- Un motivo que guió mi investigación -

Quiero comenzar relatando que, mi interés por conocer las obras artísticas se vio colmada en mi primer paso por Discurso Freudiano - Escuela de Psicoanálisis donde su directora Olga M. de Santesteban ponía al arte y la literatura no sólo en relación con la formación Psicoanalítica, sino que impulsaba a embellecer la sede de la Escuela con reproducciones artísticas, en especial, las citadas por Freud y Lacan en sus obras. El Arte estaba en la Escuela. En mi vuelta a esta escuela tuve el placer de que fuese nuestra más-uno en este cartel-grupo de investigación. En el recorrido fuimos tomando sus textos sobre el arte y el goce estético para introducirnos en el tema.(1)

-El arte surrealista, los sueños y el psicoanálisis -

Esta búsqueda me llevó a investigar sobre los movimientos artísticos. Decidí adentrarme en una lectura posible sobre el Surrealismo y la ubicación en el contexto cultural con el que se encontraron los surrealistas y en especial André Bretón su fundador. Voy a contar brevemente, en qué Freud se les había anticipado con sus descubrimientos y qué de estos, los surrealistas tomaron para desarrollar sus conceptos y en general su arte. Me voy a dedicar a hablar en especial de los sueños.

-El análisis de los sueños-

Comenzaba el siglo 20, inicios del 1900 y el maestro Sigmund Freud con su ensayo “La Interpretación de los Sueños” nos decía:

“Fue en invierno de 1899 cuando ante mí tuve al fin mi libro La interpretación de los sueños, posdata para que apareciese como del nuevo siglo”

Libro con el cual va a atraer al mundo científico y cultural de la época. En su advertencia a la primera edición anticipa hablando del sueño..”es el primer eslabón en la serie de productos psíquicos anormales, ...” afirma: “...tanto mayor es el valor teórico [del sueño] como paradigma, y quien no sepa explicar el origen de las imágenes oníricas se esforzará en vano por comprender las fobias, las ideas obsesivas y las delirantes, y aun, llegado el caso, por ejercer sobre ellas una influencia terapéutica.”

Y sobre esa misma página de inicio, dirá en una carta a su traductor -30 de enero de 1927- sobre la traducción de su libro, que no se trata de ”mover las ciudadelas de la Tierra” lo que había querido expresar, sino “remover el mundo subterráneo “[...] usando esta cita dice: “En mi caso pretendí meramente destacar con ello lo más importante de la dinámica del sueño. El deseo rechazado por las instancias mentales superiores (el deseo onírico reprimido) remueve al mundo mental subterráneo (el inconsciente) para ser oído... “

Destaca James Strachey en Nota bibliográfico- histórica que “lo que probablemente sea el más importante entre todos los descubrimientos, obsequiados al mundo en La Interpretación de los sueños: La distinción entre los dos modos diferentes del funcionamiento psíquico, el proceso primario y el proceso secundario, ya estaba indicado en El Proyecto de una psicología para neurólogos”

Alí Freud habría anticipado, el cumplimiento de deseo de los sueños, su carácter alucinatorio, el funcionamiento regresivo de la psique en las alucinaciones y en los sueños y el mecanismo de desplazamiento.

-Los surrealistas. André Breton su fundador-

Frente a este mundo fascinante que presentaba la interpretación de los sueños, el surrealismo comienza abrirse camino en la cultura.

André Breton su fundador, fue escritor y poeta francés nacido en 1896 y fallecido en 1966. Había comenzado a estudiar medicina, durante la Primera Gran Guerra, fue enfermero del ejército francés y trabajó en hospitales psiquiátricos, donde se encontró con la obra de Sigmund Freud, la cual estudió. Y conoció a su vez a grandes poetas y escritores.

Conoce luego a Sigmund Freud a quien visita en 1927, relación que posibilita que en 1932 hayan tenido un ida y vuelta epistolar a la que luego haré referencia.

Experimentó la escritura automática que lo influyó en la formulación de la teoría surrealista. En ella ponía en práctica la escritura libre del control racional y de intereses estéticos o morales.

Formó parte del movimiento Dadá. En 1920 escribió su primera obra “*Los campos magnéticos*” junto a Philippe Soupault explorando la escritura automática y un año después rompe con el Dadaísmo y su fundador Tristan Tzara.

Bretón escribió el primer manifiesto del surrealismo en 1924, el segundo manifiesto en 1930 y el antípodo del tercero y último en 1942 al que nombró, “Prolegómenos a un tercer manifiesto surrealista o no”.

Quienes conformaron en sus comienzos este movimiento y luego se fueron o resultaron expulsados por el mismo Bretón por no cumplir con sus reglas: Philippe Soupault, Louis Aragon, Paul Éluard, René Crevel, Michel Leiris, Robert Desnos, Benjamin Péret, participaron en la creación de la primera revista del movimiento, *Littérature*, y conformaron el grupo que se consolidó en torno a André Breton tras la publicación de su primer Manifiesto. Esta idea de fomentar el libre pensamiento, asentada en el automatismo psíquico que permite una creación artística sin represión intelectual, tomó sus bases entonces en los sueños como modo genuino de expresión.

El primer manifiesto de Breton define el surrealismo como:

“Automatismo psíquico en estado puro, mediante el cual se pretende expresar —verbalmente, mediante la palabra escrita o de cualquier otra manera— el funcionamiento real del pensamiento. Dictado por el pensamiento, sin control alguno de la razón, exento de cualquier preocupación estética o moral.”

En su libro “Los vasos comunicantes” primera versión en francés en 1932, Bretón expresa:

“En la voluntaria ausencia de todo control ejercido por los sabios dignos de este nombre sobre los orígenes y los fines de la actitud onírica, las reducciones y ampliaciones extremas de esta actividad podían seguir libremente su curso. Hasta 1900, fecha de la publicación de “La interpretación de los sueños”, de Freud, [...] ni un solo autor se pronunciaba con claridad sobre la cuestión fundamental:

“¿qué hace en el sueño, el tiempo, el espacio, el principio de causalidad?”

Después de investigar lo relativo al sueño y a los delirios y las enfermedades mentales, tomará al método de la interpretación de los sueños de Freud como el “hallazgo más

fundamental" dada la observación minuciosa que Freud hizo de las perturbaciones mentales mientras que otras teorías científicas no habían logrado.

Y nos dará su opinión:

"El método de interpretación psicoanalítico de los sueños hubiera desde hace más de un cuarto de siglo realizado sus pruebas si dos obstáculos a primera vista insuperables no hubiesen venido a interrumpir el progreso, reduciendo considerablemente el alcance de sus investigaciones", dirá luego.

El llamado "*muro de la vida privada*" y ahí su disidencia con Freud, tema que se expresa en las correspondencias que intercambiaron entre ambos.

Con lo cual, ante el homenaje que le rinde al maestro S. Freud por su " libertad de espíritu bastante excepcional", a su vez Bretón muestra su disconformidad, porque Freud no se explaya a su entender, en contar información confidencial de su vida personal y no hace un análisis completo de sus sueños, o no escribe sobre ello.

Freud resguarda su privacidad.

Dirá Bretón, que el hombre burgués de Viena, casado y padre de familia que esperaba ser nombrado profesor, se resguardaba de analizar en sus sueños su vida psicosexual, e investiga a fondo la sexualidad de sus pacientes y en especial lo surgido de los sueños.

Pero ¿por qué el descubridor de los mecanismos y deseos inconscientes de los sueños tendría que habernos dado su confidencia? Un analista escucha en transferencia a su analizante en la búsqueda del deseo inconsciente de éste sujeto y no del propio deseo inconsciente.

Freud era analista y no le interesaba el arte de su época, como sí lo era su gran interés por el arte y la literatura clásica. Nos lo mostró en sus grandes ensayos y escritos psicoanalíticos, dónde da cuenta, cómo el artista se nos adelanta y nos commueve con su obra de arte que nos transmite lo indecible en palabras.

Bretón no era analista, era un artista de su época y su interés en analizar para estos fines a los sueños, lo comparaba por ej. con la teatralización:

"...la necesidad inherente en el sueño de magnificar y de dramatizar, ...de presentar bajo una forma teatral de las interesantes, de las más apreciables, de modo que la vida orgánica pueda proseguir."

Esta búsqueda del encuentro entre las ideas de la vida despierta, ensoñaciones de por medio y del sueño propiamente dicho al que dedicaba sus días para desmenuzar y lograr así aproximarse a una comunicación lineal, lo llevaba a sus escritos literarios, a modo de entrega de las palabras sin mediar regulación.

-La presencia de Salvador Dalí-

Otro gran artista interesado en los sueños y el inconsciente.

Salvador Dalí (1904-1989) quien aportó al movimiento surrealista, el método paranoico-crítico a través del cual decía tener acceso al inconsciente, dando rienda suelta a la creación artística siguiendo los principios del psicoanálisis de Freud. El automatismo psíquico se ejecutaba desde el inicio como un acceso a la relación con el inconsciente sin que interviniere pensamiento racional.

"El mito trágico de "*El Angelus*" de Millet", escrito entre 1932 y 1935, texto extraviado y encontrado en 1941, es una gran muestra de su aplicación de este método.

El Ángelus-Jean-François Millet - 1859 Museo d'Orsay
París- Francia

Dalí se obsesionó desde el momento en que conoció la obra de Millet de 1859, que se encuentra en París en el museo d'Orsay. Se dedicó a investigar esta obra que representa a una pareja de campesinos que suspende sus tareas para rezar a la hora del ángelus bajo la luz del crepúsculo.

Para Dalí es “*la obra pictórica más intimamente turbadora, la más densa, la más rica en pensamientos inconscientes que jamás ha existido*”

“Como consecuencia de sus investigaciones llegó a conocer a un descendiente del pintor francés que le confesó algo que la familia Millet había mantenido en secreto durante generaciones: originalmente, en medio de los campesinos, no había un cesto de patatas había sido posteriormente agregado, antes había pintado otra cosa en su lugar.” nos dice Lina Poveda

“*Ese gran tema mítico de la muerte del hijo, sentimiento esencial que se desprendía de mi Mito trágico de “El ángelus de Millet”, me fue confirmado, una vez terminada mi tesis, sin que pudiera verificarlo personalmente... Me informaron que en efecto, [desde el laboratorio del Museo del Louvre] Millet había pintado, entre los dos campesinos piadosamente recogidos, un ataúd que contenía a su hijo muerto, a la derecha, cerca de los pies de la madre*” dirá Dalí en su libro.

Analizado por rayos X pudo confirmar su obsesión.

El artista luego, había decidido luego taparlo y repintar la escena de los campesinos rezando y sustyayendo el ataúd del niño. Modificando así la escena central en algo más simple y aceptable para sus posibles compradores de arte de la época.

“*Seguramente- escribe Dalí- Millet se dejaría convencer y amortajar al hijo muerto con una capa de pintura que representaba la tierra. Con lo que se explicaría la angustia “inexplicable” de esas dos figuras solitarias, unidas de hecho por el elemento argumental primordial que estaba ausente, “escamoteado” como dentro de un collage al revés.*”

“ El tema fue motivo de diversas interpretaciones por parte del artista: pinturas, dibujos, bocetos y estudios en los que Salvador Dalí puso a prueba su método paranoico-crítico.”
(Lina Poveda)

De su historia. A Salvador Dalí lo antecedió un hermano también llamado Salvador Dalí, fallecido a los 3 años de edad. Unos nueve meses antes del nacimiento de nuestro famoso pintor. O sea que este segundo Salvador Dalí fue concebido en pleno duelo por la muerte del primero.

Dalí obsesionado entonces con este cuadro, lo suponía en distintos paisajes, con diferentes personajes, se le aparecía en sus sueños, esta escena enigmática, una y otra vez y cientos de veces, latente. Hecho que Dalí calificó como «fenómeno delirante inicial»." y que leemos en su magnífico libro.

Entre una de estas reinterpretaciones se encuentra la Reminiscencia Arqueológica del Angelus de Millet. Según su método paranoico-crítico Dalí, desde una posición delirante o paranoica plantea que, es posible llegar al conocimiento de lo irracional para alcanzar el mundo real.

Si bien Dalí siguió su fantástica vida de producciones de sus singulares obras artísticas, se supone que el cuadro de Millet fue una obsesión para la continuidad de su vida.

Dirá que:

“Jean-François Millet, ese pintor incommensurablemente incomprendido. Es precisamente el mil veces famoso Ángelus de Millet que a mi modo de ver, equivaldría en pintura al conocido y sublime encuentro íntimo, en una mesa de disección, de una máquina de coser y un paraguas. Realmente creo que nada puede ilustrar tan literalmente, de una manera tan atroz hipervidente, ese encuentro como imagen obsesiva de El ángelus. El ángelus es, que yo sepa, el único cuadro que comporta la presencia inmóvil, el encuentro solitario, crepuscular y mortal ...”

Esa máquina de coser como renovada asociación de la mantis religiosa con la que había representado en otra ocasión a la figura femenina/madre con sus manos juntas en posición de rezo. Mantis religiosa que come de a poco la cabeza de su macho luego de la copulación, hecho que sucede según su investigación al respecto, sólo cuando la mantis vive en cautiverio y que le sirve para representar a la madre castradora. Como máquina de coser que con su aguja, puntada a puntada va produciendo este mismo efecto de la mantis de comerse la cabeza del macho.

Y el paraguas como representación masculina abierto en la cópula con toda su potencia y erección y cerrado al final del clímax, vaciado por la máquina de coser, hacen su escena perfecta.

Sólo Dalí era capaz de arribar bajo su método y a su obsesión por este cuadro a esta magnífica e inquietante reproducción artística y literaria.

-Conclusión-

Doy por finalizado el recorrido de mi investigación con el reconocimiento de dos grandes artistas que tomaron la obra freudiana del inconsciente y la trama de los sueños para plasmarla en su vida artística y su arte.

18 de Octubre de 2025

Bibliografía utilizada:

Freud, Sigmund. La Interpretación de los sueños. Primera parte (1900) Volúmen 4. Obras Completas. Amorrortu

-Introducción de James Strachey

Advertencia a la primera edición. La bibliografía científica sobre los problemas de los sueños.

Freud, Sigmund. La Interpretación de los sueños. Segunda parte (1901-19010) Volúmen 5. Obras Completas. Amorrortu

-Sobre el sueño (1901)

Breton, André. Manifiestos del Surrealismo. Terramar Ediciones-2006

Bretón, André y Philippe Soupault. Los campos magnéticos.Tusquets Editores. 1982
Bretón, André. Los vasos comunicantes. Editor Siruela- 2005

Dalí, Salvador. El Mito de “El Ángelus”de Millet. Editorial Tusquets
2006

Poveda, Lina. Historiadora del arte y publicista se dedica al análisis de obras de arte.
-Reminiscencia Arqueológica del Angelus de Millet. Dalí se obsesionó con el cuadro de
Millet. 2020 (se encuentra en Internet)

(1)Santesteban Olga M. de. -Acerca del goce estético. Velas de Arte<>Psicoanálisis. 1991.
-La creación artística. El goce estético. Portal El Sigma.
<https://www.discursosfreudiano.com/veladas-de-arte/>