

ARTE Y TRASTORNO MENTAL

Por César Reglero

INTRODUCCIÓN

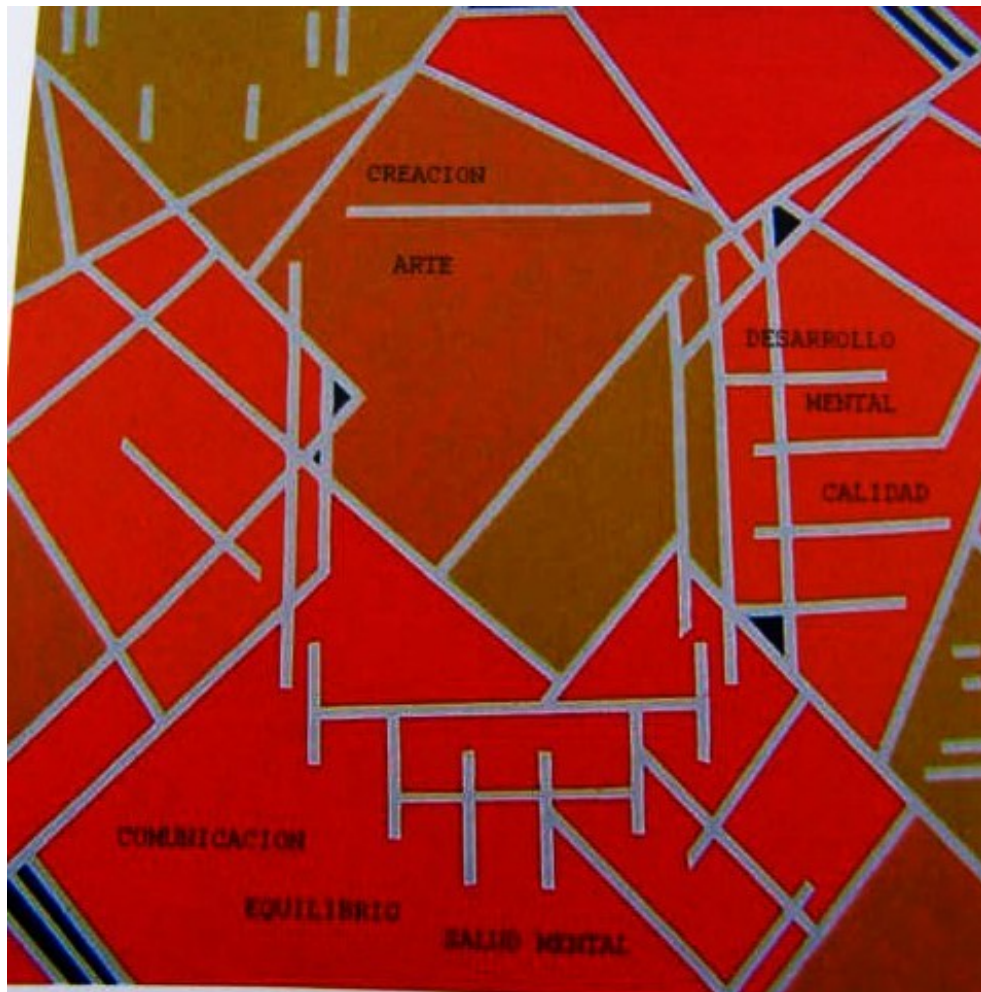
En las conversaciones mantenidas entre Enrique Pichón (Psiquiatra social) y Vicente Zito (Periodista), sobre arte y locura (Ediciones Cinco), se pone de manifiesto la necesidad de brindarle al interno armas reales para defenderse de la marginación.

Pichón considera que en toda situación creativa hay un trasfondo relacionado con la vivencia de la muerte. No deja de ser esta una consideración compleja que, sin duda nos remite al sentido de trascendencia como motor de la creatividad. Es decir, una forma de explorar a través del arte terrenos desconocidos y conectar con una realidad atemporal donde los sentimiento y las emociones afloran de manera convulsa e incontrolada. Y es precisamente en este terreno, donde Pichón entiende que el que el trastorno mental entronca de una manera natural con la dimensión artística.

Sin embargo, conviene matizar que este autor diferencia claramente entre el proceso seguido por el artista normal y el desequilibrado. En el primer caso, explica, existe un control sobre lo que se está haciendo y se enmarca en una situación concreta con sus limitaciones temporales y espaciales.

En el segundo caso, el proceso no obedece a reglas prefijada, funcionan con mayor fluidez los automatismos y tiene una mayor repercusión en la persona, por cuanto es

más necesario. Por otro lado, las coordenadas espaciales y temporales son muchas veces inexistentes y otras enormemente difusas.

Sabella Bañas (España)

Hay otra diferencia que destaca y es el hecho de que el artista normal se dirige a un público al que desea impactar, influir o, simplemente, comunicar un mensaje. En el caso de la persona con algún tipo de trastorno mental, el hecho artístico se produce como una necesidad interior y se manifiesta con un lenguaje dirigido hacia uno mismo. Está tratando de conectar con una realidad que se le escapa, que le es propia pero que no controla. Está tratando de entenderse a sí mismo.

EL CASO DE VICENT VAN GOGH

En la Edad Media a los desequilibrados se les catalogaba como “poseídos” y eran condenados por la iglesia a la hoguera. Evidentemente era esta una de tantas formas elucubradas por la iglesia para preservar la especie fuera de todo peligro contaminante y, una vez más, era el demonio el elegido para servir de chivo expiatorio de todos los males humanos.

Unos siglos después, y allá por el año 1889 Vicent Van Gogh, ingresa en el hospital psiquiátrico de Saint-Rhemy y allí realiza más de 150 telas y varios centenares de dibujos. Sin duda, este material, haría enloquecer a medio mundo con tal de poseer

alguna de estas piezas. Pero la pregunta que surge a continuación esta basada en una hipótesis de trabajo:

¿Qué tipo de evolución hubiera tenido Vicent Van Gogh si su obra hubiera tenido en vida una mínima parte de la aceptación que tuvo tras su muerte?

Roberto Testori (Italia)

La pregunta es pertinente por cuanto en varios estudios de investigación grafológica realizados en Psicotrex se comprueba que los artistas cuyo índice de creatividad es muy acentuado, pueden tener algunos de los rasgos gráficos que también vamos a encontrar entre las personas con trastorno mental(en este caso mucho más acentuado), pero sin embargo entre las conclusiones de nuestro estudio no se deriva que ello sea un presupuesto que desemboque en un desequilibrio anímico, sino que, por el contrario, la canalización adecuada de todo ese raudal creativo, va a contribuir a una mayor estabilidad y un mejor acoplamiento con su medio.

Sin embargo, cuando estas personas se ven incapaces de canalizar ademadamente esta energía, quedan expuestos y en situación de riesgo con respecto a su adaptación psicosocial. Es por ello que en nuestro estudio denominamos a este porcentaje significativo de creadores con rasgos grafológicos relevante en este sentido “territorio fronterizo” y con esto queremos señalar que el riesgo existe y es por ello que la sociedad debe considerar la importancia de que cada cual pueda encontrar vías satisfactorias por las que canalizar su potencial creador.

Tenemos tendencia a considerar que el arte con mayúsculas es un terreno para los elegidos e inmediatamente pasamos a desechar las capacidad artística de los demás, considerandolas de segundo orden o, simplemente, rechazándolas. Esta situación es muy castradora y altamente peligrosa, ya que la expresión artística y creativa es una necesidad innata al ser humano y una forma de expresión tan natural como el hablar, inclusive mucho más auténtica y directa.

EL PSICOANALISIS Y EL ARTE

Josep Castellano (España)

Lo real, lo imaginario y lo simbólico son en psicoanálisis tres registros del inconsciente en la estructura psíquica del individuo. La interpretación de Jacques Lacan es la siguiente:

Lo Real es la realidad no imaginada y menos aún verbalizada, siempre presente pero continuamente mediada por lo imaginario y lo simbólico, y es por ello que el ser humano tiene un “supuesto” sentido común que le da la noción de la realidad, pero esta noción es siempre parcial, en perspectiva e incluso engañosa hasta la ilusión (ejemplo de un "sentido común" y una realidad engañosa es la ilusión según la cual el sol y los planetas giran en torno a la Tierra, hizo falta un gran esfuerzo de imaginación y simbolización para develar que tal realidad era falaz).

Lo Imaginario, o aspecto no-lingüístico de la psique, formula el conocimiento primitivo del *yo*. Lo Imaginario se funda -tal cual su nombre lo indica- en el pensar con imágenes, en tal aspecto Lo Imaginario es el reino de la identificación espacial que inicia en el estadio del espejo y es uno de los factores fundamentales del psiquismo humano. Es en este proceso que el sujeto puede *identificar* su imagen como el 'yo', diferenciado del 'otro'.

Lo Simbólico, término que utilizaba para la colaboración lingüística, genera una reflexión a nivel comunitario del conocimiento primitivo del *yo* y crea el primer conjunto de reglas que gobiernan el comportamiento.

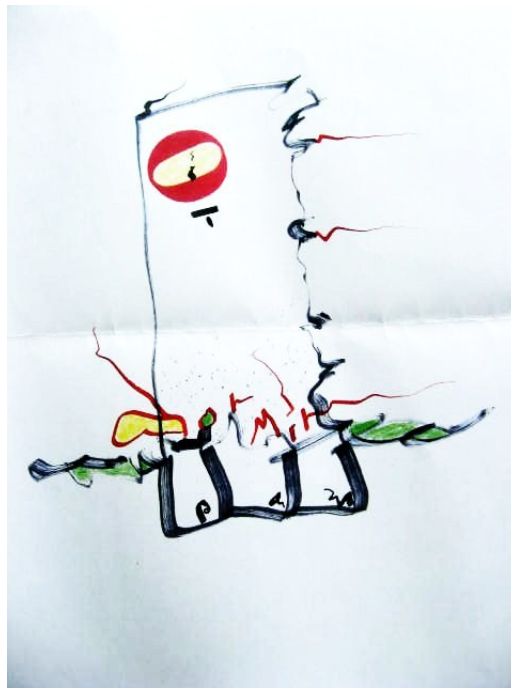
Sin embargo no basta con poseer una noción de la propia imagen corporal (que como se ha visto procede de otro); necesita materializar "su" deseo mediante el discurso y con un pensar basado en símbolos.

Estos tres extractos que pueblan la psique humana y que galopan en el área del inconsciente interactuando y condicionándose mutuamente, nos son necesarios cuando queremos encontrar las motivaciones que se esconden detrás de una obra de arte, y debemos recordar que el mismo Freud aclaraba que el arte como proceso inconsciente

llega mucho antes que nuestra parte consciente a cuestiones vitales de la existencia humana. Dicho de otra manera, el arte proporciona un material al psiquismo humano de vital importancia y que, de otra forma, sería imposible acceder a él.

JEAN DUBUFFET O LA BUSQUEDA DE LAS OBRAS EXTRACULTURALES

La famosa colección de Art Brut de Dubuffet de Lausana se inició a finales de la segunda Guerra Mundial, cuando Jean Dubuffet inicia la búsqueda y defensa del arte producido al margen de la corriente dominante en el arte establecido. Los esfuerzos de Dubuffet se materializaron en un enorme elenco de 4.000 obras que, treinta años después, donó a la ciudad de Lausana, donde se encuentra el museo que albergará su colección.

John M. Bennet (USA)

Esta corriente que marcará el inicio de una reunión de obras que, posteriormente, en 1971 dará origen a la actual "Collection de l'Art Brut de Lausanne" **Genio y delirio**

Singular genero artístico que hace referencia tanto a los artistas 'históricos' de este fenómeno como a los autores que siguen creando obras en estos momentos, ya sea en sus casas o en los psiquiátricos. 'Quería demostrar que el Art Brut ha existido siempre y seguirá existiendo'.

El primer contacto de Dubuffet con el art brut se produjo, en la década de los cuarenta, cuando comenzó a interesarse por las obras realizadas por enfermos mentales. Pronto su fascinación por estos trabajos insólitos le llevó a preocuparse por una amplia gama de autores, no necesariamente locos o marginados, cuya producción circulaba por terrenos periféricos a la historia del arte.

El arte bruto fue definido por Jean Dubuffet como

las obras ejecutadas por personas ajenas a la cultura artística, en las que el mimetismo, contrariamente a lo que ocurre con los intelectuales, tiene poca o ninguna cabida, de manera que sus autores utilizan recursos

(temas, elección de materiales, medios de transposición, ritmo, modo de escritura, etc) extraídos de su experiencia personal, y no de las referencias del arte clásico o del arte de moderno

Isabel Jover (España)

Según Reynon Muñoz el arte bruto se opondría así a lo que podríamos llamar "arte cultural". Los sujetos, las técnicas y los sistemas de representación proceden de una invención completamente personal. Ello podría explicarse por la penuria de los medios utilizados, frecuentemente materiales de deshecho. Si artistas como Gauguin, Picasso o Klee se enfrentaron a la cultura en su terreno para contestar sus normas, los autores de arte bruto tienden más bien a eludirla, buscando todo tipo de argucias para no tener que legitimar sus trabajos frente a los críticos de arte. Así, algunos autores de arte bruto son adeptos al espiritismo, considerándose mediums y declinando toda responsabilidad sobre los trabajos que ejecutan. Otros afirman haber encontrado sus esculturas en la tierra, atribuyéndolas a los hombres de la prehistoria. Nos encontramos aquí ante el mismo caso del que dice no recordar nada después de una enorme borrachera, como si el alcohol, en nuestro caso la expresión plástica, fuera el instrumento necesario para galvanizar pulsiones latentes reprimidas por un contexto social poco favorable a su libre manifestación. Si hay un común denominador de las obras expuestas, ese parece ser el de la obsesión, que se manifiesta en la repetición, a veces en serie, de motivos. Desafiando los cánones clásicos de equilibrio y armonía, o quizás ignorándolos, los artistas "brut" prefieren el desequilibrio, el exceso, lo inacabado, tal vez como reflejo de una violencia callada e interior.

Al analizar estas obras, sin duda podríamos achar de menos la falta de perfección técnica. Sucede sin embargo que estamos en el S.XXI y el hecho artístico ha dado un giro de 360°. En los momentos actuales la multidisciplinaridad artística y la universalidad del lenguaje tiene un espacio privilegiado en el terreno de lo conceptual. Ahora la técnica no consiste necesariamente en el dominio de aquello que las escuelas de bellas artes o los conservatorios puedan impartir, sino que se valora la idea, el concepto, la pulsión, la agitación y hasta lo patológico.

En buena lógica, todo lo que se pueda aprender en las grandes Academias no es material desechable, sucede sin embargo que existen otras Academias tan grandes como aquellas y que se encuentran en la vida cotidiana y en el interior de cada individuo.

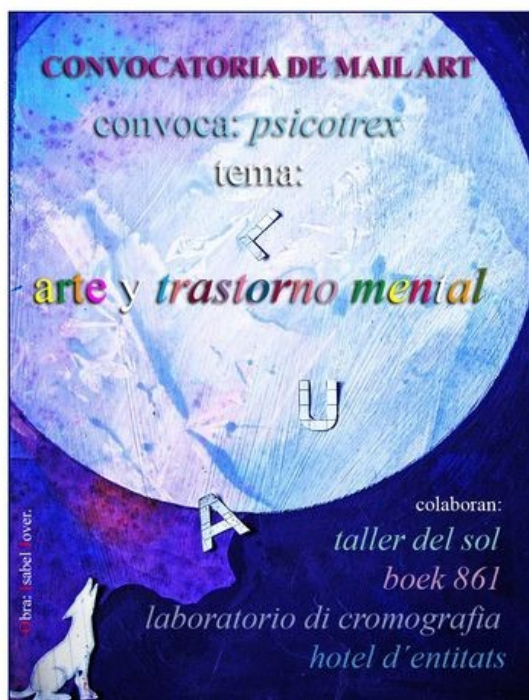
Todo esto nos lleva hacia por una senda compleja, donde la mercantilización del objeto artístico ha dejado paso al fenómeno de la creación fuera de los circuitos comerciales y al alcance de cualquiera. El

conocido dicho de que "todos somos artistas" ha dejado de ser una figura retórica y se ha convertido en una realidad palpable.

CRC/ Agosto 2009

BASES DE LA CONVOCATORIA

La Asociación Cultural y de investigación psicosocial PSICOTREX es una entidad sin ánimo de lucro que tiene entre sus objetivos la promoción de las artes como forma de integración de los diferentes colectivos con riesgo de exclusión social.

En esta ocasión, nuestro colectivo, compuesto esencialmente por psicólogos y artistas multidisciplinares, pretende incidir e investigar sobre la relación existente entre el arte y el trastorno mental. Pensamos que la creación artística es una herramienta muy valiosa para mejorar nuestra calidad de vida, establecer sistemas de comunicación alternativos y facilitar el equilibrio anímico. Es por ello que como asociación pretendemos investigar en estas materias y pedimos la colaboración de todos aquellos creadores que se sientan identificados con esta propuesta. Así como de instituciones, entidades y centros que trabajen en este campo con el fin de lograr un fondo artístico y documental que pueda ser materia de trabajo y servir de base a futuras investigaciones.

BASES DE LA CONVOCATORIA

TÉCNICA:

Cualquier técnica puede ser usada: collage, fotografía, dibujo, pintura (Digital enviar impresa), estampillas de artista, objetos, etc.

TAMAÑO: Sin límites.

EXPOSICIÓN:

Los trabajos enviados formarán parte de la exposición que se realizará en el mes de Mayo de 2010 en el Hotel de Entidades de Tarragona.

INFORMACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES:

- Esta convocatoria no es competitiva, no hay jurado, ni selección previa.
- No habrá devolución de las obras enviadas que permanecerán en los archivos de PSICOTREX A.E.I.D.P.
- Las obras no serán objeto de ninguna transacción comercial, pero podrán ser reproducidas con finalidad divulgativa y utilizadas en trabajos de investigación.

Convocatoria Mail Art

E-mail: para ampliar información

Psicotrex@gmail.com

URL:

http://psicotrex.com

Tema:

Arte y trastorno mental

Las obras deberán enviarse a la siguiente dirección postal:	Psicotrex / Att. César Reglero Apartado de Correos 861 43080 Tarragona España
Fecha limite:	28 febrero 2010

-

POR FAVOR SE RUEGA LA MAXIMA DIFUSIÓN DE ESTA CONVOCATORIA