

Arte, sociedad y creadores. Una experiencia didáctica con salud mental

Aurelio Vallespin Muniesa; Javier Domingo Ballestin

Universidad de Zaragoza

Figura 1. Inauguración exposición 'Out of the Blue. Arte Fluido'. Espacio Visiones (Zaragoza, 2018)

Resumen / Abstract

Relato de un proceso creativo comunitario en torno al arte fluido. Un arte como vehículo para mostrar capacidades, como un espacio propicio para una mirada común a todas las personas, sin etiquetas que las distingan. Una experiencia de la mano de los creadores: Teresa Arcéiz, Allen Beeler, Felipe Blasco, Rafael Cañada, Mónica Cervera, Javier Domingo, Juan Madrigueras, David González, Natalia Guillén, Noemí López, Aurelio Vallespin, Alba Vera y Manuel Villanova,

Palabras clave / Key words

Didáctica, creación, sociedad, arte fluido, salud mental.

1. Introducción

Cuando conocimos el Espacio Visiones, en marzo de 2018, un lugar de creación, situado en la plaza Santo Domingo de Zaragoza y gestionado por la Fundación Rey Ardid, a la manera de los *Art Supported Studios* europeos, donde los artistas en programas de salud mental trabajan asistidos, nos vimos fascinados por la libertad de interrelación artística que esto suponía. Por allí pasan artistas y creadores de diferentes ámbitos y disciplinas, que comparten sus trabajos y técnicas con los usuarios, mostrando que diferentes visiones y planteamientos artísticos pueden coexistir enriqueciéndose mutuamente.

Suponía el escenario ideal para culminar el proyecto arquitectónico que teníamos entre manos, una residencia de mayores en Teruel, en la que se ensayarían nuevos planteamientos y espacios de libertad, en busca de la máxima interrelación de sus usuarios. Esta interrelación, fundamental en la experiencia particular del proyecto, se trasladaría también al proceso de creación de la obra gráfica que vestiría esos nuevos espacios del objeto arquitectónico.

Para nosotros, que al igual que los pintores románticos y surrealistas, siempre hemos asociado el genio y el delirio al concepto de libertad absoluta, la idea de trabajar con artistas diagnosticados como enfermos mentales, suponía de algún modo, el *hype* que ofrece el acceso directo al inconsciente.

Figura 2. Proceso de mezcla de colores con pintura acrílica y gel medium. Espacio Visiones (Zaragoza, 2018).

Una fabulosa oportunidad de explotar conscientemente el inconsciente y de experimentar de primera mano, la singular conexión entre el arte de vanguardia y las creaciones más primitivas del *Art brut*

Figura 3. Proceso de trabajo artístico comunitario entre los creadores del taller. Espacio Visiones (Zaragoza, 2018).

2. Planteamiento creativo

En seguida planearon por nuestra cabeza los *objects aliénés* ensamblados por enfermos mentales, las *imágenes múltiples* de las obras de Salvador Dalí y su característico método paranoico-crítico como modelo didáctico.

“El método paranoico-crítico de Dalí es una secuencia de dos operaciones consecutivas pero diferenciadas:

- a. la reproducción sintética del modo que tienen los paranoicos de ver el mundo con otros ojos, y su abundante cosecha de correspondencias, analogías y pautas insospechadas; y
- b. La comprensión de estas especulaciones gaseosas hasta un punto crítico en el que alcancen la densidad del hecho” (Koolhaas 1978, pp.238)

Al leer los textos de la investigadora Julia Ramírez para la edición española del célebre libro de Hans Prinzhorn: *Expresiones de la locura. El arte de los enfermos mentales*, y al revisar la colección del hospital psiquiátrico de la universidad de Heidelberg, se revelan los manantiales secretos de donde bebieron las vanguardias históricas. Artistas como Paul Klee, Alfred Kubin, Max Ernst, Paul Éluard o Jean Dubuffet, se verían entusiasmados por la espiritualidad de las por entonces denominadas como ‘*creaciones alienadas*’. Influencia que los llevaría a adoptar rápidamente los conceptos de pintura y dibujo ‘*automático*’, en los que la ausencia de un proyecto previo, dejaría paso un proceso automático en donde los ejecutores serían guiados por los impulsos del momento. El término de dibujo automático surge originalmente del campo de la psiquiatría. Los inicios del dibujo automático se remontan a principios del siglo XX tras descubrimiento del

subconsciente por Sigmund Freud.

Así serían también las creaciones que nosotros desarrollaríamos para nuestro proyecto, de manera colectiva y donde la máxima importancia debería recaer en el proceso. La mera intención de pintar como acto artístico, revela ya de por sí, un proceso creativo comparable con la más pura improvisación no idiomática.

Figura 4. Sisal (36.2018) Pintura acrílica sobre lienzo 100x100cm. 2018.

3. Arte fluido

Un laboratorio de reología (esa rama de la física que estudia la viscosidad, la plasticidad, la elasticidad y el derrame de la materia) convertido en taller de arte. En eso mismo consiste el 'arte fluido'. *Leitmotiv* de un proyecto y de la interpretación de la manera de ser de nuestro arte contemporáneo más habitual. Una expresión artística que se caracteriza por no pretender ni mantener ningún rumbo determinado ya que, en su naturaleza de fluidez e inmediatez, se caracteriza por no mantener durante mucho tiempo una misma forma, adoptando múltiples y consecutivas variantes hasta llegar al inevitable estado de reposo final.

Un resultado tan incierto y azaroso, que no puede ser otra cosa que el inicio de otra obra. La oportunidad de volver a experimentar, mezclar y derramar pintura aprendiendo de manera grupal. Una sucesión de comienzos y de procesos tan incontrolables y excitantes como la propia vida.

Las creaciones producidas en forma de murales para la residencia de mayores de Teruel, reflejan ese espíritu colaborativo y fluido de experimentación y aprendizaje. Una mezcla de colores y personalidades forjada a lo largo de meses, materializada en forma de lienzos de gran formato, en los que blandas masas de color se mezclan sensuales y encendidas, movidas por el gesto intuitivo del azar. Las obras

resultantes poseen el encanto que provoca la visión de lo fluido convertido en algo estático. Cuando se trata de pintura, hablar de movimiento es obviamente metafórico. En *Arte y Percepción Visual*, Rudolf Arnheim describe la naturaleza del fenómeno visual así descrito afirmando que es el propio observador quien, presa de la ilusión, genera dentro de su cuerpo las reacciones cinestésicas pertinentes para sentir el movimiento de la imagen (Arnheim 1979, pp. 418).

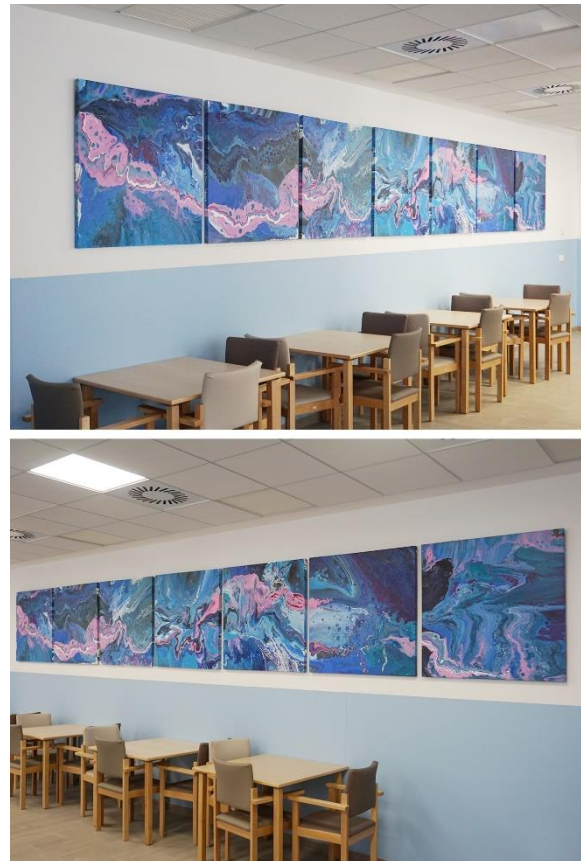

Figura 5. Sector Calipso 7
(54.2018, 55.2018, 56.2018, 50.2018, 52.2018, 49.2018)
Pintura acrílica sobre lienzo 700x100cm. Pieza mural para la
Residencia de Mayores Rey-Ardid (Teruel, 2018).

4. Conclusiones

La expresión anglosajona '*out of the blue*' se refiere a ese algo que aparece de la nada -sin previo aviso- y que nos sitúa en una especie de vértice. Desde este punto, es difícil no ver como una determinada situación o incluso nuestra propia existencia, se divide irremisiblemente en un antes y un después.

Las obras pueden ser ese punto crítico que supone el día que te dan a conocer un diagnóstico, o la revelación de un hecho que pone en entredicho nuestra concepción de lo conocido, o la irrupción en nuestra vida de alguien que supondrá un vuelco a nuestro universo... Se trata de ese momento de inestabilidad e incertidumbre en el que

nuestra personal mezcla de vivencias y emociones queda en suspenso por un instante, justo antes de derramarse sobre un nuevo lienzo. Brindándonos la oportunidad de disfrutarlas de una manera nueva y excitante.

Creemos que la actitud de estas personas, que definimos como creadores, es la que los hace artistas y además los integra en la sociedad. En esta línea de pensamiento, Hans Prinzhorn en *Expresiones de la locura*, citado anteriormente, donde hace suya “la concepción del arte de Tolstoi, que coincidiría con aquel si bajo la superficie del proceso configurativo, que hay que valorar estética y culturalmente, admitimos un proceso básico general. Este sería, en su esencia, igual en el dibujo más espléndido de Rembrandt y en el pintor más deplorable de un parálítico” (Prinzhorn 2012, pp.32).

Y desde luego, por último, la función del arte es la misma para todos, tal como advierte Kramer: “que el arte cumple, para el niño con trastornos, la misma función que para todos los seres humanos: crear una zona de vida simbólica que permita la experimentación de ideas y sentimientos, sacar a la luz las complejidades y las contradicciones de la vida, demostrar la capacidad del hombre para trascender el conflicto y poner orden en el caos y, finalmente, proporcionar placer” (Piantoni 1997, pp. 30).

Defendemos un concepto de arte donde al incluir la vida interior, no nos alejamos de la sociedad, como el romanticismo y otros movimientos han defendido, sino al contrario es una forma de relacionarse con la sociedad y por tanto, tiene un carácter inclusivo. Abogamos por el arte como forma de integrar a todos los creadores en la sociedad y de esta manera no solo educarlos, sino, lo que es más importante, educar a los que contemplan el arte.

Referencias

- Arnheim 1979, *Arte y Percepción Visual*. Madrid: Alianza editorial.
- Koolhaas, R., 1978, *Delirious New York*. Barcelona: Ed. Gustavo Gili.
- Piantoni, C., 1997 (1994), *Expresión, comunicación y discapacidad*. Madrid: Editorial Narcea.
- Prinzhorn, H. y Ramírez-Blanco, J., 2012 (1923). *Expresiones de la locura. El arte de los enfermos mentales*. Madrid: Editorial Cátedra

Datos biográficos de los autores

Aurelio Vallespín Muniesa
 Área de Expresión Gráfica Arquitectónica.
 Universidad de Zaragoza
 aureliov@unizar.es

Nacido en Zaragoza en el año 1972. Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (1997). Doctor arquitecto, por la Universidad Politécnica de Madrid desde 2003, con la Tesis Doctoral titulada "El espacio arquitectónico aprehendido desde la obra de Mark Rothko" dirigida por D. Jesús Aparicio Guisado. Desde el 2020 es profesor titular de universidad del Área de Expresión Gráfica Arquitectónica de la Universidad de Zaragoza.

Javier Domingo Ballestin
 Área de Expresión Gráfica Arquitectónica.
 Universidad de Zaragoza
 jdomingo@unizar.es

Nacido en Zaragoza en el año 1982. Arquitecto por la Universidad Europea de Madrid (2012). Diplomado en Arquitectura Técnica, Universidad Politécnica de Zaragoza (2007). En la actualidad es profesor asociado del Área de Expresión Gráfica Arquitectónica de la Universidad de Zaragoza. Interesado en la arquitectura y el diseño como herramientas de cambio y dinamización de las sociedades. Así como en la cultura contemporánea, la representación y las nuevas perspectivas sobre la narración gráfica y urbana. Desarrolla su trabajo investigando sobre los contextos presentes, pasados o futuros de diversos ámbitos y lenguajes de la arquitectura y el arte.