

N.º 2 | Abril de 2006

A propósito del arte marginal y sus límites

Mercedes Casado

www.artediez.com/paperback/home.htm

A propósito del arte marginal y sus límites

Resumen

La presente temporada de exposiciones y conferencias en Madrid favorece el acercamiento al arte marginal, el origen del concepto y su evolución en estrecha relación con la de ciertas vanguardias del siglo XX. ¿Dónde se sitúa esa línea que separa a lo integrado en el sistema de lo que no lo está?

La fascinación expresionista por mostrar sentimientos extremos. La búsqueda surrealista

de plasmar el inconsciente y el sueño o la pintura entendida como trance por los expresionistas abstractos muestran hasta qué punto son difusos los límites entre el arte de los que están dentro y el de los que están fuera del sistema.

Palabras clave

Nuevos primitivos, marginalidad, integración, naïf.

A propósito del arte marginal y sus límites

En la presente temporada de exposiciones y acontecimientos artísticos de Madrid, llama la atención la insistente presencia del Arte Marginal. Hay, al menos, tres acontecimientos reseñables en el primer semestre del año:

En el CBA se imparte actualmente un curso organizado por el historiador Serge Fauchereau denominado En torno al Art Brut y a partir de junio en esta misma institución se exhibirá la exposición Arte Bruto, comisariada por Dolores Durán, que tiene como base la colección de Jean Dubuffet.

Además la Sala de Exposiciones de la Fundación "la Caixa" ha presentado durante los meses de febrero y marzo la exposición Mundos interiores al descubierto, comisariada por Jon Thomson.

Es, por tanto, un buen momento para conocer de primera mano ejemplos destacados de esta corriente y además revisar los orígenes del interés y las diferentes valoraciones de estas expresiones artísticas un tanto controvertidas.

El concepto y la controversia

El arte marginal es el producido por aquellos que están fuera de los circuitos oficiales de educación, difusión y valoración del arte. Especialmente enfermos mentales e individuos marginales pero con sensibilidad y producción artística. Desde mediados de siglo también se le conoce como Art Brut, Outside Art o Intuitive Art y se entiende por oposición a Inside Art o arte producido en interacción con la sociedad actual y sus valores.

A lo largo del siglo XX este tipo de creaciones ha despertado el interés de artistas profesionales, psicólogos y psiquiatras y a medida que la concepción de lo artístico se ha transformado y ampliado, las relaciones y valoración del arte marginal también han cambiado.

A pesar de no haber un criterio unánime sobre este tipo de producciones sí que existe una progresión hacia una mayor valoración y un grado mayor de integración de las creaciones marginales en el engranaje general de lo artístico.

Es especialmente en las corrientes de vanguardia preocupadas por las relaciones entre la creación artística y el yo donde se aprecia el desdibujamiento de los límites entre el arte marginal y el profesional.

Los orígenes

Las primeras consideraciones en torno a la obra de los enfermos mentales están relacionadas con su valor terapéutico y de diagnóstico, no con su valor artístico.

La aparición del Dr. Prinzhorn, psiquiatra e historiador del arte, en 1919 en el Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Heidelberg supone el inicio de la consideración artística de los

www.artediez.com/paperback/home.htm

trabajos realizados por algunos enfermos mentales y el coleccionismo sistemático de sus obras. No obstante, los límites entre el interés médico y artístico son confusos y en la valoración de las creaciones de los alienados se mantendrá un persistente confusionismo entre el valor diagnóstico y terapéutico y el artístico.

El interés de Prinzhorn no ha de entenderse como un fenómeno aislado, sino que otros referentes contemporáneos reflejan una favorable disposición ante las creaciones fruto de un sentimiento artístico más visceral que consciente: Un arte reflejo de los sentimientos y emociones del autor.

El arte consciente busca el yo inconsciente

Son permanentes los autores y movimientos que a lo largo del siglo XX han utilizado la producción artística como cauce para la expresión y autoconocimiento del autor. Esto ha favorecido el entendimiento y valoración creativa del llamado arte marginal

E. Munich. Atardecer en el paseo Kart Johan . 1892

Ya a principios del siglo XX, W.Worringer en su libro *Abstracción y empatía* mantiene que la obra de arte surge de la necesidad interior de expresión del artista.

Esta es la base filosófica de la vanguardia expresionista. Sus representantes potenciarán la transmisión emocional en sus obras. Destacan entre otras las realizaciones de E.Kirchner y E.Schielle, muestras de la creación artística como vehículo de las angustias y obsesiones.

E. Kirchner. Cartel exposición. 1900.

www.artediez.com/paperback/home.htm

La obra de Edward Much o Vincent Van Gogh, reflejo de la psique enfermiza de sus creadores, será muy valorada por el Expresionismo, que les considerará sus modelos de referencia.

En el periodo de entreguerras es en el Surrealismo donde cristaliza el interés por plasmar el yo a través del arte: Varias son las vías por las que se canaliza este interés:

El automatismo es la estrategia creativa practicada especialmente por A. Masson busca la expresión del yo profundo del modo más directo: Se trata de dejar al inconsciente salga a la superficie, y el artista se convierte en espectador que presencia cómo se va formando la obra sin participar de modo consciente en su realización.

Masson. Meditación sobre una hoja de roble. 1942.

La plasmación de universos soñados y de las patologías personales son los temas fundamentales de los surrealistas figurativos de los años treinta. La pintura "crítico-paranoica" de S. Dalí sirve como ejemplo.

Tras la Segunda Guerra Mundial estos intereses son recogidos por el arte Informal, tanto a través del Expresionismo Abstracto americano como del Informalismo europeo. Sirva como ejemplo la obra de De Kooning o Pollock, que muestran las inquietudes artísticas del momento: el arte que se valora es el que enseña un momento de trance creativo. Ese instante de entrega y abandono, es ese proceso que la obra representa su valor fundamental. He aquí de nuevo la búsqueda del canal que comunica directamente nuestro yo profundo con la superficie del lienzo.

De Kooning. Easter Monday. 1956.

Fautrier. Otago. 1944

www.artediez.com/paperback/home.htm

También a través del Informalismo europeo se utiliza la obra como liberador, desahogo imprescindible en una situación próxima a la locura. Significativo es el caso de Fautrier y sus Etages o rehenes que simbolizan las víctimas de la crueldad y la locura bélica.

Esta serie de ejemplos que jalonan la experiencia artística de la primera mitad del siglo XX tienen un factor común: El situarse en los límites de la cordura o de la consciencia, además muestran el constante interés por las relaciones entre la experiencia artística y la expresión del yo más profundo.

¿El Art Brut, arte marginal?

Parece lógica la cristalización en aquellos momentos del concepto de Art Brut por parte de Jean Dubuffet.

Se inicia así la valoración del arte marginal como excelente ejemplo de expresión creativa de los reductos más ocultos de la mente: original, auténtica y sin relación con el contexto exterior: Su valor esencial reside en la idea de arte puro y no contaminado por los convencionalismos sociales y estéticos, fuera de la asfixiante influencia de la cultura.

La reivindicación de Dubuffet es entendida y compartida a nivel global por multitud de instituciones y particulares. Se reafirma y extiende al tiempo el coleccionismo del Outsider Art en general y de algunos creadores especialmente brillantes en particular.

No se detiene en este punto la evolución de las relaciones entre el arte llamado marginal y el producido dentro del sistema sino que la discriminación positiva teorizada por Dubuffet en torno a la pureza del Art Brut o arte crudo, está siendo matizada por teóricos actuales como J. Thompson que defiende la integración de las manifestaciones artísticas de los alienados dentro del esquema social general y también la valoración per se de su carácter artístico:

“Todas las mentes humanas son iguales en lo fundamental, y esa igualdad se manifiesta lo mismo en las obras de los artistas marginales que en la de los profesionales...tanto los que están “dentro” de la corriente como los que están “fuera” de ella son hijos de los que llamamos modernidad.”¹

Así se pretende que la obra de los artistas alienados sea entendida y valorada dentro del contexto artístico general. Analizada de modo riguroso sin la distorsión de planteamientos psiquiátricos, ni desconectada del contexto cultural en el que se desarrollan para bien o para mal. Entendidas en pie de igualdad con las de otros creadores integrados en el sistema y plenamente dueños de sus facultades mentales, al menos aparentemente.

A. Bispo do Rosario. Paisaje.

1. THOMPSON, J (2006) “Loco, brut, primitivo y moderno: Una historia discursiva”. En: R. CARDINAL, J. ELKINS, A. GONZÁLEZ, J. THOMPSON (ed.) Mundos interiores al descubierto. Madrid. Fundación la Caixa. Pg.51

www.artediez.com/paperback/home.htm

Artistas

Existen muchos ejemplos de personajes con un irrefrenable impulso creativo a los que sus condiciones especiales no han impedido una abundante e interesante producción. Entre otros muchos destacar a:

Un clásico dentro del arte marginal: Adolf Wölfli, que desarrolla sus trabajos a principios de siglo.

A. Wolfli. Ángel.

Son obras cargadas de signos representan gráficamente territorios imaginados con una estética personalísima entre lo surreal y lo primitivo. Creador multidisciplinar, también produjo obras musicales.

Excepcional por cantidad y calidad es la representación del artista brasileño Arthur Bispo do Rosario. Su poderosa capacidad creativa y los "paralelismos" de sus obras con el "arte culto" han sido reconocidos tanto en Brasil como internacionalmente. Su obra ha sido presentada en exposiciones y certámenes:

Participación en XLVI edición de la Bienal de Venecia

Exposición individual "Misión Cumplida" en el Museo Jeu de Paume, en el año 2003.

A. Bispo do Rosario.
Estandarte.

www.artediez.com/paperback/home.htm

Ensamblajes, acumulaciones, bordados, indumentaria son parte de sus producciones. Destacar por la carga poética los estandartes cargados de símbolos, diagramas y letanías de nombres, su anárquica distribución de texto imágenes y signos posee una gran intensidad comunicativa.

Museos

Existen multitud de colecciones y museos de arte marginal. Estos son algunos de las más importantes:

Coleção Museo Bispo do Rosario. Río de Janeiro.

Collection Irish Museum of Modern Art. Musgrave Kinley Outsider Art Collection. Dublin.

Collection Sainte-Anne, Centre d'Étude de l'Expression. Paris.

Musee Cantonal des Beaux-Arts. Lausanne.

Sammlung Prinzhorn der Psychiatrischen Universitätsklinik. Heidelberg,

Referencias en Internet

Las siguientes páginas tienen conceptos e imágenes muy interesantes para quien desee ver y ampliar sus conocimientos sobre el tema:

http://psychevanhetfolk.homestead.com/Adolf_Woelfli2.html En la información adicional de esta página se encuentran muchos links relacionados con Art Brut en general y especialmente con la obra pictórica y musical de Adolf Wolfli.

<http://www.abcd-artbrut.org/english.html> Página de Art Brut Conocimiento y Difusión, asociación francesa fundada en 1999. Contiene un amplio índice alfabético de autores que remite a una biografía ilustrada.

http://www.proa.org/exhibicion/inconsciente/exhibicion_fr.html En la página de la Fundación Proa de Argentina se trata ampliamente la exposición "Imágenes del inconsciente" con fondos procedentes del Museo de Cultura Brasileña en su sección Museo del Inconsciente. Posee muy buenas imágenes especialmente de la obra de A. Bispo do Rosario.

Bibliografía

DUBUFET, J. (1968), *Aphyxiant culture*. Ed Jean Jacques Pauvert.

PERRY, L. (1997). *L'Art Brut*, Paris: Ed. Flamarion.

FERRER, J. (1997). *Les primitifs du XX siècle. Art Brut et art des malades mentaux*. Paris: Editions Terrail.

R. CARDINAL, J. ELKINS, A. GONZÁLEZ, J. THOMSON (2006) *Mundos interiores al descubierto*. Madrid. Fundación la Caixa.

WORRINGER, W. (1979) *Abstraction and empathy*. Ed INTL University Pr. Inc.

Cómo citar este artículo

CASADO, Mercedes (2006) "A propósito de arte marginal y sus límites". paperback nº 2. ISSN 1885-8007. [fecha de consulta: dd/mm/aa]

<http://www.artediez.com/paperback/articulos/casado/marginal.pdf>

www.artediez.com/paperback/home.htm

Mercedes Casado de Mingo

Licenciada en Geografía e Historia. Profesora de Historia del Arte y del Diseño en las Escuela de Arte 10.