

IX BIENAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO FUNDACIÓN ONCE

Caminos de Resiliencia: La Transformación de la Salud Mental a través del Arte Contemporáneo

25 septiembre 2024 - 12 enero 2025 CENTROCENTRO - Planta 4ª Plaza de Cibeles, 1 - Madrid

PRESIDENCIA DE HONOR / HONORARY PRESIDENT

Su Majestad la Reina Doña Letizia

COMITÉ DE HONOR / HONOR COMMITTEE

D. Ernest URTASUN DOMÈNECH

Ministro de Cultura y Deporte Minister of Culture and Sports

Dña. Isabel DÍAZ AYUSO

Presidenta de la Comunidad de Madrid President of the Community of Madrid

D. José Luis MARTÍNEZ-ALMEIDA

Alcalde de Madrid Mayor of Madrid

D. Miguel CARBALLEDA PIÑEIRO

Presidente de la ONCE y su Fundación President of ONCE and its Foundation

D. Antonio Javier LÓPEZ

Director, La Térmica de Málaga Director, La Térmica of Málaga

D. Javier DEL CAMPO

Director, Centro de Arte Caja de Burgos Director, Center of Art Caja de Burgos CAB

Dña. Elvira DYANGANI OSE

Directora, Museu d'Art Contemporani de Barcelona Director, Contemporary Art Museum of Barcelona

Dña. Nuria ENGUITA MAYO

Directora, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) President, Valencian Institute of Modern Art (IVAM)

D. Miguel FALOMIR FAUS

Director, Museo Nacional de El Prado Director, National Prado Museum

D. Miguel FERNÁNDEZ CID

Director, Museo de Arte Contemporáneo de Vigo Director, Vigo Museum of Contemporary Art

D. Juan GARCÍA SANDOVAL

Director-Conservador del Museo de Bellas Artes de la Región de Murcia, Codirector de los Congresos Internacionales de Educación y Accesibilidad en Museos y Patrimonio Cultural Director Museum of Fine Arts of the Murcia Region, Joint Director of the International Conferences on Education and Accessibility in Museums and Historical Sites

D. Francisco Javier GONZÁLEZ HONTORIA

Director, Museo Patio Herreriano Director, Patio Herreriano Spanish Contemporary Art Museum

D. Juan Miguel HERNÁNDEZ LEÓN

Presidente, Círculo de Bellas Artes President, Circle of Fine Arts

Dña. Beatriz HERRÁEZ

Directora, Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo. ARTIUM

Director, ARTIUM, the Basque Museum and Centre of Contemporary Art

Dña. María José JOVE

Presidenta, Fundación María José Jove President, María José Jove Foundation

Dña. Helena JUNCOSA CIRER

Directora, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga Director, Málaga Contemporary Art Center

Dña. Encarnación LAGO GONZÁLEZ

Gerente, Red Museística Provincial de Lugo Manager, Red Museística Provincial de Lugo

Dña. Maribel LÓPEZ ZAMBRANA

Directora, ARCO Director, ARCO

D. Santiago B. OLMO GARCÍA

Director, Centro Gallego de Arte Contemporáneo Director, Galicia Contemporary Art Center

D. Luis CAYO PÉREZ BUENO

Presidente, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad CERMI President, Spanish Committee of Representatives of Persons with Disabilities. CERMI

Dña. Catalina PULIDO CORRALES

Directora, Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo Director, Estremenian & Latin American Museum of Contemporary Art

Dña. María Auxiliadora LLAMAS MÁRQUEZ

Presidenta, Consejo Internacional de Museos, ICOM España President, International Council of Museums, ICOM Spain

D. Álvaro RODRÍGUEZ FOMINAYA

Director, Museo de Arte Contemporáneo de León Director, Contemporary Art Museum of León

D. Manuel SEGADE

Director, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Director, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

D. Guillermo SOLANA DÍEZ

Director Artístico, Museo Thyssen Bornemisza Artistic Director, Thyssen Bornemisza Museum

Dña. Begoña TORRES GONZÁLEZ

Directora Gerente, Museo Lázaro Galdiano Managing Director, Lázaro Galdiano Museum

D. Juan Ignacio VIDARTE FERNÁNDEZ

Director General, Museo Guggenheim de Bilbao General Director, Bilbao Guggenheim Museum

 $oldsymbol{4}$

COMISARIA / CURATOR

Mercè LUZ i ARQUÉ

ORGANIZA / ORGANIZES

Fundación ONCE

Dirección de Accesibilidad e Innovación Departamento de Accesibilidad al Medio Físico Accessibility and Innovation Unit Built Environment Accessibility Department

PRESIDENCIA / PRESIDENCY

Miguel CARBALLEDA PIÑEIRO

DIRECCIÓN / DIRECTION

Jesús HERNÁNDEZ GALÁN

COORDINACIÓN GENERAL Y TÉCNICA /
GENERAL AND TECHNICAL COORDINATION

Sonia GARCÍA-FRAILE CÁMARA

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN / COMMUNICATION COORDINATOR

José M. ALÍAS MARTÍN

RESPONSABLE DE PROTOCOLO Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS / RESPONSIBLE FOR PROTOCOL AND ORGANIZATION OF EVENTS

Carmen MARTÍNEZ GARCÍA

AYUNTAMIENTO DE MADRID / CITY OF MADRID

ALCALDE / MAYOR

José Luis MARTÍNEZ-ALMEIDA

DELEGADA ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE / DELEGATED GOVERNMENT AREA OF CULTURE, TOURISM AND SPORTS

Marta RIVERA DE LA CRUZ

COORDINADORA GENERAL DE CULTURA / CULTURE, COORDINATOR

María José BARRERO GARCÍA

CONSEJERO DELEGADO DE MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S. A. / MADRID DESTINO CEO

Ángel MARTÍN VIZCAÍNO

CENTROCENTRO

DIRECCIÓN ARTÍSTICA / ARTISTIC DIRECTOR

Julieta de HARO

GERENCIA / MANAGEMENT OFFICE

Ana LOMA-OSORIO LERENA

RESPONSABLE DE PROGRAMAS CULTURALES / HEAD OF CULTURAL PROGRAMS

Ángel GUTIÉRREZ VALERO

ACTIVIDADES CULTURALES / CULTURAL ACTIVITIES

Amalia ALONSO AGÜERA Tevi DE LA TORRE BETBESÉ

Nerea GARCÍA GARMENDIA

COMUNICACIÓN Y PRENSA / MEDIA RELATIONS

Alexandra BLANCH WHYBROW

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRATION

Almudena FERRERO GALÁN Silvia FREIRE SÁNCHEZ

GESTIÓN DE ESPACIOS / VENUE MANAGEMENT

Nefer FERNÁNDEZ-NESPRAL GALÁN Silvia ALEGRE MOLTÓ

INAUGURACIÓN

CENTROCENTRO

DíA: **25 de septiembre** HORA: **12 h**

Mar CABRA

Periodista premio Pulitzer y activista de salud mental Periodista premio Pulitzer y activista de salud mental

ACTUACIÓN / ACTUACIÓN

Coreografías de un DeMente Fran Sieira, Compañía de Danza

 $oldsymbol{8}$

PRESENTACIÓN PRESENTATION

José Luis MARTÍNEZ-ALMEIDA

ALCALDE DE MADRID

José Luis MARTÍNEZ-ALMEIDA

ALCALDE DE MADRID

Es un motivo de gran alegría para mí dar la bienvenida —en nombre de la ciudad de Madrid y de todos los madrileños— a los artistas y organizadores de la IX Bienal Internacional de Arte Contemporáneo Fundación ONCE que se celebrará, como la anterior edición, en CentroCentro, el espacio cultural del Palacio de Cibeles.

También este año el Ayuntamiento de Madrid apoyará con su patrocinio esta imprescindible y efectiva iniciativa cuyo objetivo es atender la necesidad que tienen las personas con discapacidad de acceder a la cultura, al tiempo que se lucha por hacer desaparecer los prejuicios que aún existen sobre la creación artística de estas personas.

A través de su apoyo a la Bienal, el Ayuntamiento materializa su compromiso con la plena inclusión social de las personas con discapacidad, un objetivo en el que se ha avanzado mucho, por ejemplo, en la eliminación de barreras físicas para garantizar la movilidad en la vía pública, el transporte o la accesibilidad a nuestros centros.

Pero todavía resta mucho trabajo por delante, y uno de los ámbitos donde queda más por hacer es, precisamente, aquel al que apunta el lema de esta Bienal: «Caminos de Resiliencia: La Transformación de la Salud Mental a través del Arte Contemporáneo». En este sentido, quisiera subrayar el esfuerzo que supone la edición de este año para facilitar las herramientas de autoaprendizaje en la interpretación del

arte contemporáneo y, también, para incentivar experiencias de sensibilización y comprensión de la diversidad.

Por todo ello termino dando mi enhorabuena al Presidente de la Fundación Once, D Miguel Carballeda, por su labor y mi reconocimiento a D. Jesús Hernández Galán, Director de la Dirección de Accesibilidad e Innovación de la Fundación ONCE, a la comisaria de la exposición Mercè Luz Arqué y a todo el equipo que ha hecho posible la IX Edición de la Bienal.

Miguel CARBALLEDA PIÑEIRO

PRESIDENTE GRUPO SOCIAL ONCE Y FUNDACIÓN ONCE

"Resiliencia"

Según la Declaración de Derechos Humanos: "Todo el mundo tiene derecho a participar plenamente en la vida cultural de la comunidad, a disfrutar de las artes y a compartir el desarrollo científico y sus beneficios".

Podemos disfrutar del arte por el arte en sí... el arte nos va a provocar sensaciones, nos va a remover... Queremos y buscamos que el arte esté al alcance de todas las personas. La Bienal de Arte Contemporáneo tiene razón de ser por dos motivos: primero, porque desde la Fundación ONCE y, por tanto, desde el Grupo Social ONCE, trabajamos para desarrollar actividades culturales que pueden ser disfrutadas por todas las personas. Y segundo, porque se ofrece una plataforma para que artistas con discapacidad puedan presentar su trabajo al público, demostrando su profesionalidad y potencial creador, independientemente de sus capacidades.

La novena edición de la Bienal lleva en su título la **salud mental** y cómo se puede mejorar a través del arte contemporáneo. Se trata de una transformación a través del arte. El arte es una herramienta poderosa y versátil para mejorar la salud mental. A través de la terapia del arte, la expresión emocional, la reducción del estrés, la mejora de la autoestima, la conexión social y la estimulación cognitiva, el arte puede ofrecer profundos beneficios psicológicos y emocionales. Incorporar el arte en la vida cotidiana o en los tratamientos de salud mental puede proporcionar una vía significativa hacia el bienestar y la recuperación.

El Grupo Social ONCE quiere fomentar la integración del arte como herramienta para mejorar la salud mental de

las personas con discapacidad. El movimiento asociativo de personas con discapacidad cuenta con programas de arte y talleres que ofrecen a las personas la oportunidad de explorar y expresar sus emociones de una manera creativa. A través de la pintura, la escultura, la música, la danza y el teatro, las personas con y sin discapacidad pueden encontrar una salida para sus sentimientos, desarrollando habilidades nuevas y fortaleciendo su autoestima. Completar una obra de arte proporciona un sentido de logro que puede ser particularmente valioso para quien se enfrenta a desafíos diarios debido a su discapacidad. En este catálogo que está ahora en sus manos encontramos el detalle de las obras que forman parte de la exposición, información sobre actividades, nuestros patrocinadores y colaboradores, etc..., pero lo más importante es que en la portada encontramos un dibujo realizado por personas con problemas de salud mental. Personas que utilizan el arte como forma de expresión, como herramienta para mejorar su calidad de vida. Hemos querido, de este modo, hacerles protagonistas de una edición de la Bienal en la que la salud mental es su "leitmotiv", su motivo central. Cada catálogo es, por tanto, único y especial. La Confederación Salud Mental España se ha prestado a participar en esta iniciativa en la que el arte es instrumento para facilitar el camino de todas las personas que lo utilizan.

Es fundamental, por tanto, dar valor a los esfuerzos de sensibilización y promoción del arte como una herramienta terapéutica, porque ayudan a cambiar las percepciones y a reconocer el valor del arte para el bienestar mental.

Javier DEL CAMPO

DIRECTOR DE ARTE. CAB. FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS

Censura histórica y censura psíquica

Quizá pueda parecer osado aseverar que el mundo del arte apenas ha esbozado más que un acercamiento tímido a la salud mental y a sus derivaciones sociales. Por ello nos parece tan pertinente el tema central de esta nueva bienal propuesta por la ONCE. Es verdad, me dirán, que ha habido artistas y proyectos que han trabajado "a la manera de" quien atravesaba por una situación clínica complicada. A veces como visitantes en establecimientos de salud mental, generando talleres y solicitando creatividades más o menos dirigidas, más o menos espontáneas, pero en puridad ejercidas desde el control externo y desde la suposición de claves y resultados, en el mejor de los casos, intuidos y bienintencionados. Quiero decir que algunos de estos trabajos acometidos por artistas supuraban paternalismo y pocos, o casi ninguno, se detenían en lo prioritario para ofrecerse a los ojos de un público ajeno como un recurso, por ser suave, exótico.

En cambio, me llamó la atención que en los años setenta del siglo XX sí se realizaran investigaciones mucho más serias, consistentes y centradas en la salud mental y en el incierto panorama que su atención presentaba, en especial, en nuestro país. Aun a riesgo de saber que difícilmente verían la luz, algunos artistas consiguieron documentar las condiciones de vida en los espacios, más de reclusión que de tratamiento, en los que se apartó y marginó con la aquiescencia institucional a cuantos fueron diagnosticados con las más diversas patologías. Antes de la efervescencia cultural de los años ochenta, el arte grave y comprometido de los años setenta parece haber quedado en un terreno de nadie, sin proyección pública y sin apenas reivindicación desde la práctica contemporánea, escribíamos en una entradilla y en un breve ensayo sobre la exposición que desde el CAB produjimos del artista Segundo

Escolar y que titulamos *Los diferentes*. Aquella exposición no solo quiso recuperar un trabajo, que luego glosaré, sino sobre todo hablar de la vigencia y de la dificultad que la representación de los excluidos y de cuanto esquiva la idea cosmética de belleza conlleva.

Entre la primavera y el verano de 1975 Segundo Escolar acudió casi a diario, tal vez más por impulso personal que por una elaborada propuesta de asepsia documental, al Sanatorio Psiquiátrico de Bermeo. Allí pasó jornadas completas, conviviendo con los internos desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Una convivencia tolerada, hasta cierto punto invisible y en cierto modo cómplice. Así captó momentos únicos de sujetos reales, de individuos apartados personal y socialmente, tal y como eran tratados, tal y como era su vida. Sin embellecimientos, pero sin tergiversación. Lo que más me llamó la atención de aquel extraordinario reportaje es que el autor buscó siempre "cuanto hacía de ellos una persona". La intrahistoria y las vicisitudes por las que pasó aquel conjunto de fotografías ha sido ya recogida en otra publicación editada por el CAB en 2019 y no voy a repetirla aquí de nuevo, aunque sí merece la pena recordar que el libro en el que inicialmente se recogieron las imágenes (titulado La espiral de la mente) fue secuestrado, lo que frenó su natural distribución y lo erigió en un atractivo y casi clandestino reclamo. El uso de la fotografía documental como fuente de valor histórico resultó también muy apreciado para los profesionales de la psiguiatría, que lo estimaron como un caso de "libro maldito", como escribió Óscar Martínez Azurmendi en un artículo de 2010.

La exposición que compusimos recuperó originales, negativos y planchas, también los fotolitos de los libros y generó nuevas

copias y ampliaciones. Reproducidas a gran tamaño, los rostros, los cuerpos, los gestos, las miradas, los juegos y los descansos de aquellas personas se evidenciaron en toda su escala humana. De manera consciente se insertaron vacíos, como cesuras que separaban hemistiquios de un mismo verso y que actuaban como ausencias, incluso como espejos a la espera de nuestro propio reflejo, explicitando que ese intervalo éramos nosotros mismos y que la secuencia solo se completaba aceptando nuestra condición de iguales. Ese ejercicio de inmersión al que se sometía al espectador se asentaba en la virtud de la representación de cuanto ha quedado en los márgenes del arte convencional.

Un artista de una generación muy diferente, con presupuestos y planteamientos formales también distintos, quiso incorporar la memoria del proyecto de Segundo Escolar en la exposición que desarrolló con nosotros unos años después. Gonzalo Elvira en Leer el sueño entrecruzaba el mundo de la alta cultura europea y su traslación a América del Sur. Emblemas de la Bauhaus, personalidades fundacionales de la psiguiatría y el psicoanálisis en la Europa sacudida por el avance de los totalitarismos desarrollaron su carrera profesional al otro lado del Atlántico. Gonzalo Elvira partió de los celebrados fotomontajes que publicara Gertrude Stern en la revista Idilio en Argentina entre los años 1948 y 1951. Con ellos se ilustraba la sección titulada "El psicoanálisis te ayudará". Los fotomontajes de Stern aportaron una innovadora perspectiva feminista. Sin renunciar al humor, manejando con destreza los recursos del surrealismo (objetos recortados, maniquíes, figuras), Stern desvirtuaba la imagen pasiva de la mujer, incorporaba la crítica a los roles de género preestablecidos e, incluso, implícitamente, al propio proyecto psicoanalítico. Las investigaciones formales artísticas de carácter racional, alimentadas por la Bauhaus, y el psicoanálisis como terapia para tratar los problemas emocionales. Un complejo contrapunto teórico que mantiene su inagotable vigencia en la disputa dialéctica entre reflexión y sentimiento, mecanismos esenciales del conocimiento y la conciencia. En el trabajo de Gonzalo Elvira se entrecruzaban acontecimientos, personajes, publicaciones, textos fundamentales de la historia de la

psiquiatría, cine y, cómo no, arte precursor como el que hemos comentado en este breve artículo.

Cuando preparamos la documentación y el texto para *Los* diferentes, nos encontramos con artículos de prensa que en la práctica describían lo que fue captado por las tomas de Escolar. Incorporamos comentarios de diversos autores sobre arte y psiguiatría, nos fijamos en las propuestas artísticas que proponían el arte como terapia y como cura, también los límites que la representación plástica del pensamiento no convencional plantea, el recurso contra-utópico contemporáneo que reniega del canon clásico, la revisión histórica de autores como Goya o el empleo del material documental obtenido sin saber siguiera si será alguna vez visto, como sucedió con el Sonderkommando en Auschwitz-Birkenau. En cierta forma todo ello resulta un desordenado antecedente del nuevo paradigma al que hoy nos asomamos. De la enfermedad mental a la salud mental. La idea de bienestar, tan propia de nuestras sociedades occidentales, parece abrirse paso frente al concepto de alteración emocional que ha presidido la etapa anterior. La búsqueda del equilibrio (personal y social) caracteriza lo que entendemos gráficamente como calidad de vida. Y aunque parezca una obviedad referirlo, es el déficit de salud mental el que desemboca en la enfermedad. Frente a la idea de un arte meramente utilitarista que aporta supuestas bondades psicológicas tanto en su práctica como en su contemplación, nos importa un arte consciente de la precariedad y de la debilidad, de los límites y fronteras tan sutiles que separan salud y enfermedad; de cómo no podemos mirar hacia uno u otro lado sin acercarnos, siguiera un instante, a cuantos han aportado desde el riesgo y la franqueza, a menudo orilladas en favor de un arte más desinhibido y apasionado, sí, pero menos cabal y comprometido con la realidad de su tiempo, visibilidad y humanidad a este debate. Como escribió Octavio Paz: Una sociedad se define no sólo por su actitud hacia el futuro sino frente al pasado: sus recuerdos no son menos reveladores que sus proyectos... pero hay una censura histórica como hay una censura psíguica. Nuestra historia es un texto lleno de pasajes escritos con tinta negra y otros con tinta invisible.

Juan GARCÍA SANDOVAL

DIRECTOR-CONSERVADOR DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE MURCIA, ESPAÑA CODIRECTOR DE LOS CONGRESOS INTERNACIONALES DE EDUCACIÓN Y ACCESIBILIDAD EN MUSEOS Y PATRIMONIO CULTURAL

Más allá de las fronteras de la creación. La musealización de lo "marginal"

El arte genera espacios de convivencia, descubrimiento, aprendizaje, conocimiento e inclusión. Es en sí mismo un medio de expresión del ser humano y, en el caso que nos ocupa, el denominado arte marginal, arte outsider, de las creaciones vinculadas a las personas con diversidad funcional psíquica, el arte es un extraordinario vehículo para manifestar y expresar sentimientos, emociones e ideas, así como la forma en que nos relacionamos, ya que éstas encuentran limitaciones en la expresión hablada o escrita. En este sentido, el arte ayuda al desarrollo personal y emocional de las personas, y en palabras de Dubuffet en 1949, "el verdadero arte siempre surge donde menos se lo espera uno. Allí donde nadie piensa en él ni pronuncia su nombre. Enseguida huye. El arte es un personaje apasionadamente enamorado del incógnito..." mucho de lo surge de estas palabras lo encontramos en las bienales, promovidas por la Fundación ONCE, que en cada edición afronta con la energía e ilusión de un retoño, constituyendo un referente en la responsabilidad y función social, vayan mis primeras palabras de felicitación por esta IX Bienal que es un ejemplo, una referencia internacional donde apoyar y difundir creaciones artísticas de personas sin o con discapacidad.

La creatividad es una de claves: el ser humano es creativo desde que tiene contacto con el mundo. Las personas que sufren un trastorno, revelan una creatividad conceptual, una visión de su mundo interno a través de sus obras y concepciones creativas que desarrollan su imaginación. Son manifestaciones subjetivas, las investigaciones artísticas se han centrado en esa mirada, donde corresponden con una mayor valoración de lo psíquico, que se encuentra en zonas fronterizas, y que en general son obras que no se han creado con una finalidad artística, llenas de naturalidad, el creador outsider tiene una cierta despreocupación por el resultado final, son creaciones puras, reflejo de ser y de su existencia, que surgen en un momento de diálogo entre el sujeto, la materia y la forma, donde el arte se muestra como esencia de su mundo interno, y donde se recogen múltiples miradas y voces. La pintura, la escultura, la danza, la música o el teatro son manifestaciones artísticas que potencian su autonomía y permiten exteriorizar su fascinante mundo interior con imágenes, palabras, metáforas, gestos y tonos de voz, entre otras formas de comunicación. Creadores/as que no trabajan para un público, sino para sí mismos/as, generando su propio universo que surge desde lo más profundo de la psique; y se desenvuelven al margen de los propósitos estéticos del arte,

de sus sinergias y del mercado. Su producción se diferencia del talento establecido y de las clasificaciones habituales desde la crítica del arte. Obras que surgen de una gran motivación interna y donde, en muchas ocasiones, utilizan técnicas y materiales poco ortodoxos. De este modo, se puede afirmar que estas creaciones son un reflejo del estado mental de sus creadores/as; hechuras puras y auténticas que surgen de las circunstancias de sus autores/as. La percepción social es la que marca la diferencia con el arte más académico, es decir, la obra o la creación se construye por la necesidad del sujeto de crear, en y para una sociedad y/o cultura, y es esta la que posee los propios cánones, fronteras, límites,... que en los últimas décadas se están fundiendo.

El interés por el arte outsider comienza entre finales del s. XIX y principios del s. XX, este tipo de arte encuentra un espacio propio en los museos, como el caso del Musée de la Folie (1905), en Villejuif; el de Charles Ladame, en la Clínica de Bel Air, cerca de Ginebra, en 1915; el de Arte Patológico de Hans Prinzhorn (1886-1933), o en la clínica psiquiátrica de Heidelberg en 1920 que lo utiliza con fines terapéuticos. La colección de Prinzhorn se considera el fondo histórico más importante de obras de arte realizadas por internos en clínicas psiguiátricas, por ello, desde principios del siglo XX hasta la actualidad, ha tenido gran repercusión en el mundo del Arte. El artista francés Jean Dubuffet (1901-1985) fue uno de los primeros artistas que dieron gran importancia e impulsaron de una manera activa el arte que se encuentra fuera del sistema y de los círculos artísticos establecidos. Comenzó a coleccionar obras que fueron semilla del Museo Collection de l'art brut en Château de Beaulieu en Lausana (Suiza), creado en 1971 y abierto al público en 1976. En la actualidad, la colección reúne más de 63.000 obras. Él denominó este tipo de creaciones como art brut (arte crudo), en 1945, para describir el arte creado fuera de los límites de la cultura oficial. En 1972, el historiador británico Roger Cardinal acuñó el término como arte outsider (outsider art) que se podría traducir como arte marginal, trasladando al inglés el concepto de art brut de Dubuffet, que es bastante más específico.

Este tipo de arte (outsider, marginal...), en síntesis, es el arte que se produce fuera de las corrientes predominantes del arte occidental contemporáneo, al margen de la ortodoxia, realizado por individuos marginales, disfuncionales según los cánones establecidos por la cultura dominante, sin ningún tipo de formación académica (autodidactas), como personas con diversidad funcional psíquica e intelectual. La esencia principal es que se trata de un arte que se encuentra fuera del sistema. Obras que surgen y nacen en la soledad, en el malestar, en ocasiones, en el sufrimiento, y de enorme inventiva.

En las últimas décadas, las creaciones de arte outsider están más presentes en las instituciones culturales como centros de arte y museos, así como en galerías, colecciones privadas y ferias, en Europa y Estados Unidos, donde se trabaja este tipo de arte de forma específica y surgen entidades dedicadas a producciones artísticas de esta naturaleza. Esta situación, sin embargo, genera paradojas. Así, algunos artistas (unos pocos) empiezan a estar dentro del sistema del arte, que refleja la lógica de la economía de mercado, es decir, son actores necesarios del sistema del arte, no obstante, si bien en la reorganización de los discursos, empiezan a tener cabida estas voces (antes omitidas e invisibles) dentro de exposiciones, presentaciones, escritos y publicaciones, estas no se hallan exentas de resistencias, ya que el campo del arte sigue siendo en gran parte un sistema elitista, donde no todos los creadores/as tienen acceso y/o cabida.

Encarna LAGO GONZÁLEZ

GERENTE DE LA RED MUSEÍSTICA PROVINCIAL DE LUGO

Encarna LAGO GONZÁLEZ

GERENTE DE LA RED MUSEÍSTICA PROVINCIAL DE LUGO

Mujeres artistas y salud mental

Es sabido, desde que el mundo es mundo, que las mujeres tenemos una relación distinta con la salud mental que la que tienen los hombres. Esto se confirma tanto en el pasado histórico, cuando las mujeres no eran catalogadas dentro de la medida de lo humano, como en la actualidad, en que la ansiedad de la época nos vuelve a separar por género.

«La loca» no es lo mismo que «el loco». En el loco siempre puede haber chispas de genialidad. En el loco hay una potencia que genera miedo e incluso admiración. Sobre todo, cuando hablamos de arte y de la capacidad creativa. El «loco» suele ser romantizado.

Por el contrario, en «la loca» vemos al poner el foco la soledad, el abandono. Ella puede convertirse en el chivo expiatorio de todos los males. De esto da cuenta la historia de Camille Claudel. Por ello, «la loca» debe ser encerrada o medicada. Al «loco» hay que dejarlo crear en total y absoluta libertad.

En la relación entre arte, mujeres y salud mental se repite el esquema del loco y la loca a secas. La salud mental es una barrera para el arte de las mujeres, porque ellas nunca reciben la misma consideración social.

Algunas artistas se sienten vulnerables al exponerse, al contar cómo son sus sentimientos, al expresar su padecimiento o patología. Olivia Sudjic manifiesta en su ensayo que se titula Expuesta. Un ensayo sobre la epidemia de la ansiedad: «Las más de las veces, la angustia me pone hiper alerta, extremadamente sensible, como si no tuviera piel».

Las artistas con padecimientos mentales son arrojadas al mundo sin piel, son expuestas, juzgadas, y sufren una tremenda soledad. Hay miles de ejemplos en la historia: la cineasta Chantal Akerman, que padeció de ansiedad y depresión, la escritora y pintora Leonora Carrington, quien narró su propio calvario de encierro en la novela *Memorias de abajo*, sin olvidar la obra de Paula Rego, que recoge el tormento de la depresión y la soledad o las pinturas

de Marina Núñez, donde aparecen imágenes de mujeres envueltas en alucinaciones, ataques de ansiedad, de catatonia.

Comprender que aún no somos iguales, significa revisar nuestras prácticas actuales y reconsiderar el pasado. Es también «cubrir» a aquellas artistas que atraviesan la soledad y están expuestas. Otorgarles una capa más de piel para que puedan sobreponerse a este mundo que todavía las continúa juzgando.

Begoña TORRES GONZÁLEZ

MANAGING DIRECTOR, LÁZARO GALDIANO MUSEUM

Begoña TORRES GONZÁLEZ

DIRECTORA DEL MUSEO LÁZARO GALDIANO

Frente a la soledad. Un museo para todos.

La sociedad actual vive acuciada por las continuas contradicciones. El avance de las comunicaciones permite, por un lado, estar continuamente conectado, posibilitando el compartir en tiempo real todas las novedades de nuestro día a día y por otro favorece que el ser humano se sienta más aislado, solo e individualista que nunca. La situación es tal que la soledad puede alcanzar proporciones epidémicas en 2030 a menos que se tomen medidas.

La soledad es una consecuencia del imperativo de los nuevos tiempos. Las exigencias del trabajo, el frenético proceso de producción, la generalización de las mismas aspiraciones en la vida asociadas al éxito y al dinero producen un enorme vacío de identidad, que conducen al ser humano al aislamiento y a la falta de entendimiento de su lugar en el mundo.

Las diferentes formas de vida y los conflictos sociales aparecen vinculados a los procesos de estructuración de la trama urbana. Evidentemente la vida urbana influye en la soledad de sus habitantes. Ahora sabemos que las aglomeraciones aumentan la soledad hasta en un 38%.

Hemos nacido y crecido en ciudades, respiramos en ciudades y, como bien decía George Perec en su increíble libro *La vida, instrucciones de uso*: "No hay nada de inhumano en una ciudad, como no sea nuestra propia humanidad".

La gente de la calle, ¿de dónde vienen, a donde van? ¿quiénes son?, pequeñas historias, en las que, realmente, no pasa nada.

Una mínima partícula de existencia, rostros humanos que ponen al descubierto la deshumanización del entorno urbano, en el que el hombre ha perdido un protagonismo que siempre hubiera debido conservar, y que convierte a todos los habitantes del planeta en nómadas de sí mismos, de tierra y lugar, de tradiciones y modos del habitar, en nostálgico exilio permanente.

La nostalgia se refiere, como todos sabemos, a la falta de casa, entendida esta, no tanto como lugar físico, sino como dimensión de una memoria que ya no existe. En la actualidad, este sentimiento de lejanía y malestar se identifica con una ausencia de vínculos entre el individuo y la sociedad, con la ausencia de tradiciones, con la ausencia de un pasado y de una memoria común. Es una nostalgia que no se refiere a nada en particular, sino más bien a un sentimiento de añoranza, de desplazamiento.

Queremos que el museo Lázaro Galdiano sea una casa, un lugar verdaderamente inclusivo, que permita abordar la experiencia, la expansión emocional del visitante, su bienestar y su estabilidad psicofísica.

Pensamos que el museo debe ser un lugar de acogida, un lugar seguro, donde el público se sienta a gusto, libre de llevar a cabo multitud de actividades, y no solo las relacionadas con el conocimiento, sino las que tienen que ver con la vida cotidiana: pasear, pensar, leer, en fin, un espacio en la ciudad donde poder acercarse solo o con los amigos, la familia, y donde se es siempre bienvenido.

Todavía hoy la accesibilidad comúnmente entendida sigue siendo un lujo. Tradicionalmente el museo ha sido considerado mismo para poder emocionarlo y sorprenderlo en el interior de en el imaginario común como un espacio contenido y representativo, con un aura casi religiosa, restringido solo a unos pocos, sin embargo, hoy debemos insistir especialmente en que es un lugar de democracia, cuya misión principal es precisamente la investigación de nuevos métodos capaces de multiplicar las formas de acceso al mismo.

Un museo inclusivo es el que conoce a su público más que a sí una experiencia que sea por sí misma única e irrepetible.

No se trata solo de la eliminación de barreras físicas —por ejemplo, colocar una rampa en lugar de un escalón sino de adoptar medidas mucho más complejas: desde la legalidad y comprensibilidad de un texto, al coste de la entrada o la falta de asientos, pasando por la concienciación del propio personal. Por ello se ha ido desplazando progresivamente la atención desde el patrimonio —es decir, las colecciones hacia los visitantes: comprender a los visitantes, sea cual sea el contexto de referencia, significa darse cuenta de sus posibles necesidades y buscar soluciones adecuadas para identificar y eliminar las barreras que se pueden encontrar, teniendo en cuenta que precisamente los obstáculos asociados con las discapacidades, siguen siendo quizás las más difíciles de eliminar, especialmente cuando se originan en prejuicios culturales y conocimientos deficientes.

La accesibilidad es un paradigma cultural que no se queda en la aplicación de reglas y el respeto a las mismas, sino que es una actitud hacia la vida compartida, que exige que asumamos atenciones, conductas que deben formar parte de nosotros, si es cierto que la cultura es aquello que queda después de que todo lo demás haya desaparecido o haya sido olvidado.

Un museo inclusivo es el que se hace abierto a las emociones y a las variaciones afectivo-emocionales de las personas, encuadradas en al interior de un pensamiento colectivo. Un museo inclusivo es el que conserva nuestro imaginario —no solo en los objetos que componen sus colecciones que actualiza nuestra forma de mirar, de conocer el mundo.

Patricia VERDIAL GARAY

ASSISTANT DIRECTOR. VIGO MUSEUM OF CONTEMPORARY ART

Patricia VERDIAL GARAY

ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE MARCO. MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO

«No hay que temer a estos silencios, podemos amarlos. [...]

En nuestro camino, (¿quién sabe?) se nos podría ocurrir una idea. No tengo ni idea de si sucederá o no. Si sucede, permitámoslo».

John Cage, «Conferencia sobre nada», Incontri Musicali, agosto de 1959

Los silencios en la música, los vacíos en el espacio, las pausas en los escritos... Esos lugares comunes a todas las ramas de la creación artística no nos son ajenos. Para Cage, el silencio es ese espacio donde todo ocurre. Aquí radica su disfrute.

Tomando en cuenta lo anterior como premisa sobre la que hacer pivotar nuestro discurso, lo que no debemos obviar es que vivimos en una sociedad, la actual, en la que las relaciones sociales tanto generacionales como intergeneracionales se han visto afectadas por el devenir propio del ritmo diario, lo cual nos ha llevado a dejar de cuidar nuestro núcleo más cercano, alienándonos cada vez más con respecto a los lugares comunes. No vamos a meter en la ecuación a las redes sociales o la digitalización dentro del núcleo familiar, pues estoy convencida de que bien utilizada es extremadamente poderosa y ayuda a diluir las distancias entre nosotros. Por el contrario, me centraré en el entorno más cercano, el que nos rodea, el del día a día, en el que una persona puede sentirse sola, pero no disfrutar de las virtudes de la soledad, esto es, la soledad no deseada.

De esa necesidad de estudio de la relación entre soledad no deseada y salud mental nace el observatorio SoledadES-Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, iniciativa impulsada por la Fundación ONCE, y que sirve de fuente de análisis para poder crear herramientas que mitiguen esta situación global, pues como se puede creer, no afecta únicamente a nuestros mayores, sino que es una problemática cada vez mayor en personas más jóvenes.

En este sentido, sabemos de las propiedades curativas del Arte en todas sus formas. Lo pudimos ver durante las restricciones sociales impuestas por la pandemia, y sus bondades han sido caso de estudio en innumerables ocasiones a lo largo de las distintas épocas. Existen ejemplos muy conocidos — como el ejercicio terapéutico de Yayoi Kusama, quien se desplaza cada día a trabajar a su estudio, pues la institución psiguiátrica japonesa en la que vive defiende el tratamiento de los pacientes a través del arte— pero desde el MARCO de Vigo, desde nuestro contexto más cercano, el de cada uno de nosotros, podemos hacer mucho para paliar este mal que nos acucia. Me viene a la mente el proyecto Luoghi Comuni [Lugares Comunes], del que se ha hecho eco la web del Consejo International de Museos, ICOM, creado con el objetivo de analizar el impacto positivo de los espacios culturales en el bienestar mental.

Convirtamos, pues, el museo en ese lugar cotidiano, el puerto seguro al que volver. Si sucede, permitámoslo.

Juan Ignacio VIDARTE FERNÁNDEZ

GENERAL DIRECTOR, BILBAO GUGGENHEIM MUSEUM

Juan Ignacio VIDARTE FERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL, MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO

El arte, herramienta poderosa de conexión y resiliencia

En una sociedad cada vez más conectada y con acceso a mayores recursos de ocio y entretenimiento, los problemas de salud mental crecen y el número de personas que declaran sentirse solas no deja de aumentar.

Los cambios demográficos, el incremento de la esperanza de vida, los nuevos modelos de relaciones familiares y la presencia, casi constante, de pantallas en nuestras vidas hacen que la soledad no deseada esté muy presente en el día a día de muchas personas. Hace unos pocos años esta tendencia se identificaba con personas mayores, que por su edad también podían sufrir algún deterioro cognitivo. En los últimos tiempos comprobamos, además, cómo la soledad no elegida afecta también a jóvenes y adolescentes, entre los que los problemas de relación interpersonal, ansiedad social, o estrés por el futuro, igualmente crecen. El aislamiento social y la soledad no deseada tienen impactos profundos y perjudiciales tanto en la salud física como en la mental, de manera que se pueden retroalimentar en un círculo complejo.

Por una parte, aquellas personas que pasan mucho tiempo solas de manera no voluntaria parecen ser más tendentes a tener problemas de salud mental. Al mismo tiempo, quienes sufren alguna patología o discapacidad, son más proclives al aislamiento, por las propias características de la dolencia que padecen.

A esto se añade que, a menudo, las consecuencias de los problemas de salud mental van unidas, de manera similar, a las

de una discapacidad, a la estigmatización, el rechazo social y el aislamiento que se pueden manifestar de varias maneras: el estigma público, que incluye las creencias negativas de los demás sobre la salud mental; el auto estigma, la consideración negativa de la persona hacia sí misma como consecuencia de la enfermedad mental; y el estigma institucional, cuando las mentalidades negativas afectan a las políticas públicas y las organizaciones privadas, limitando las oportunidades de las personas con este tipo de patologías.

Ante esta problemática social de gran impacto en la vida de las personas, existe una oportunidad para el arte y las entidades museísticas de desplegar su valor en la sociedad actual y mostrar los beneficios reconocidos del arte como herramienta de resiliencia que mejora el bienestar y la calidad de vida.

Los museos contamos con el potencial de contribuir a desestigmatizar los problemas de salud mental, desarrollando programaciones inclusivas y sensibles a las realidades de los públicos en toda su diversidad, propiciando espacios de encuentro basados en la conexión social y la empatía a través de la creatividad.

Estudios científicos recientes indican algo que, quienes trabajamos en museos, hemos confirmado en numerosas ocasiones de manera directa: que visitar museos de arte actúa en los visitantes de dos maneras complementarias. Por un lado, incrementa su bienestar (mejoran las emociones positivas, el sentirse conectados con otras personas y con la

vida) y, al mismo tiempo, reduce su malestar (es decir, aminora los estados negativos, enfermedades y trastornos) lo que contribuye a un mayor disfrute y calidad de vida.

Participar en visitas y talleres en museos, tanto enfocados a público general, como diseñados específicamente para grupos con alguna dificultad especifica de salud mental, ofrece beneficios en ámbitos concretos como el favorecer la conexión significativa de las personas con los demás y consigo mismos. Compartir una actividad artística o creativa permite a las personas interactuar de manera más auténtica y conectada, hacia dentro y hacia fuera, sintiéndose parte de un grupo, reduciendo así la sensación de aislamiento. La interacción con otras personas a partir de un vínculo común, como puede ser la experiencia creativa o asistir a una exposición, genera endorfinas y favorece estados de bienestar emocional y fisiológico (reducción de los niveles de estrés, presión arterial o inflamación, etc.). A nivel cerebral, actividades como dibujar, por ejemplo, activan diferentes regiones del cerebro que hacen procesar la información de nuevas maneras inspirando a la persona a imaginar y crear nuevos tipos de imágenes e ideas.

La posibilidad que ofrecen los museos de conocer otras miradas y trayectorias vitales, cambiar de perspectivas, descubrir los puntos de vista de otras personas, artistas o no, y abrirse a nuevas ideas refuerza también comportamientos positivos y la apertura a conexiones interpersonales. El participar en una actividad, o taller, y poder expresarse libremente, sin necesidad de contar con conocimientos previos, permitiendo que la creatividad propia de cada uno sea aceptada sin prejuicios, en un entorno seguro, como es el museístico, fortalece la autoconfianza y autonomía y disminuye la sensación de retraimiento de muchas personas por sentir que no encajan o que no se las entiende.

A estos beneficios se suma la capacidad de los museos de ser entonos de confianza, inclusivos, abiertos para todas las personas, sin distinciones sociales, de pensamiento o capacidades. Poder ser parte de un todo mayor, como es el arte, como observador o creador, derriba las distinciones y barreras sociales, haciendo que todas las personas puedan sentirse valoradas, incluidas y que son importantes, lo que genera una mayor confianza social y personal.

En el Museo Guggenheim Bilbao nuestro propósito es inspirar y abrir nuevas perspectivas a través del arte y sus valores. Creemos que acercarse al arte tiene el poder de aumentar las capacidades de observación, de reflexión, de creatividad, de atrevimiento, de conexión con nosotros mismos y con los demás. Para ello diseñamos, en torno a nuestras exposiciones, actividades desde múltiples perspectivas para una audiencia amplia y diversa y, también, contamos con un Programa de Wellbeing específico, enfocado a reducir el estrés y favorecer estados de calma y bienestar.

Además, a través de nuestro compromiso con el valor social del arte colaboramos con entidades sociales y terapéuticas locales en el ámbito de la salud mental para hacer llegar estos beneficios a colectivos vulnerables, fomentando su resiliencia e integración.

En nuestro trabajo con centros de salud mental para niños, adolescentes y jóvenes adultos, a lo largo de los años hemos tenido la oportunidad de acompañarlos en el desarrollo de la autonomía, la confianza, la apertura transformadora y el fortalecimiento de conexiones interpersonales a través de talleres periódicos personalizados. Estos programas, *Sana y Crea*, contribuyen a reducir el aislamiento y la estigmatización, haciendo que la vida sea más completa y significativa para sus participantes. A estas líneas de trabajo hemos unido, más recientemente, actividades dedicadas al público mayor, que se ve afectado de manera especial por la soledad no deseada, promoviendo el arte de conversar, que tantos beneficios tiene para el cuerpo y el espíritu.

Creemos así en hacer tangibles funciones del arte como el recordar, el proveer esperanza, el ser guía para el autoconocimiento o un agente de equilibrio y apreciación, que son tan relevantes en la actualidad del mundo que vivimos.

El arte es una herramienta poderosa para ayudarnos a expresar nuestras emociones cuando, a veces, no podemos encontrar las palabras. El contacto directo con el arte transforma nuestras mentes y nuestras almas, nos ayuda a sentirnos menos solos en el mundo.

Mercè LUZ I ARQUÉ

CURATOR

Mercè LUZ I ARQUÉ

COMISARIA

Caminos de Resiliencia: La Transformación de la Salud Mental a través del Arte Contemporáneo

En un mundo cada vez más complejo y desafiante, el arte contemporáneo emerge como un refugio y un medio transformador para la salud mental. Esta exploración nos invita a descubrir cómo las expresiones artísticas pueden convertirse en herramientas poderosas para la recuperación y la fortaleza interior.

A través de encuentros íntimos con la soledad, los artistas nos conducen a espacios introspectivos donde esta, lejos de ser una carga, se revela como una oportunidad para el autoconocimiento y la reflexión.

Además, el arte confronta una de las realidades más dolorosas de la experiencia humana, utilizando su voz potente y sanadora para romper el silencio y ofrecer esperanza en momentos de oscuridad. La pandemia global ha dejado huellas profundas en nuestra psique colectiva, y las obras capturan este periodo de incertidumbre y transformación, mostrando cómo el caos y la crisis pueden dar lugar a nuevas formas de expresión y resiliencia.

Nos acercamos también a la pureza y autenticidad del arte marginal, cuyas creaciones, libres de convenciones y filtros, nos revelan el inmenso poder liberador y terapéutico del arte en su forma más cruda y honesta. Esta visión nos recuerda que el arte no solo refleja nuestra realidad, sino que también nos ofrece caminos de sanación, iluminando el recorrido hacia una salud mental más sólida y consciente.

Esta exposición, que se vertebra en cinco apartados, nos invita a descubrir cómo las expresiones artísticas pueden convertirse en herramientas poderosas.

El primer apartado nos introduce a un viaje de resiliencia, donde las obras exploran la transformación de la salud mental a través del arte contemporáneo. Esta relación intrínseca entre el arte y la psique humana se pone de manifiesto en la obra de diversos artistas. Desde los expresionistas del siglo XIX hasta los surrealistas del siglo XX, el arte ha sido un medio para representar estados mentales alterados, sueños, fantasías y conflictos internos, un excelente medio de "descarga emocional". Cada uno de estos artistas utiliza sus experiencias personales y contexto cultural para explorar y expresar las profundidades del subconsciente, la lucha contra los demonios internos y la búsqueda de la paz mental.

¹ RODRÍGUEZ PULIDO, Francisco y CABALLERO ESTEBARANZ, Nayra (eds.). Salud mental y Bienestar. Más allá del arte. Edita: Mercurio Editorial, Colección Universidad, Psicología. 1º Edición. Las Palmas de Gran Canaria, 2018. ISBN: 978-84-949010-0-3

Además, el arte puede desempeñar un papel importante en la desestigmatización al plantear conversaciones sobre la salud mental y alentar la empatía y la comprensión hacia aquellos que luchan con semejantes trastornos. Podemos observar cómo cada uno de estos artistas aborda de manera única la relación entre el arte y la salud mental, revelando el inmenso poder transformador del arte en nuestras vidas.

LOUISE BOURGEOIS (París, 1911- Nueva York, 2010).

A lo largo de su extensa carrera artística, exploró una amplia gama de movimientos vanguardistas del siglo xx, como el Surrealismo, el Expresionismo Abstracto y el Posminimalismo, sin dejar de lado su visión creativa única. Sus esculturas e instalaciones a menudo tratan temas de memoria, trauma y subconsciente, utilizando formas biomórficas.

Aunque su arte es diverso en forma y contenido, Bourgeois se destaca por su capacidad para expresar sus experiencias personales, incluida una infancia marcada por la infidelidad de su padre y la complicidad de su madre. Ella misma expresó: "Mis obras son una reconstrucción del pasado. En ellas el pasado se ha vuelto tangible; pero al mismo tiempo están creadas con el fin de olvidar el pasado, para derrotarlo, para revivirlo en la memoria y posibilitar su olvido". Esta declaración de intenciones desvela muchos interrogantes de la obra de Louise Bourgeois, porque todo su trabajo artístico es un constante desahogo por una infancia infeliz. Ella misma insiste: "Me sentí atraída del arte porque me aislaba de las difíciles conversaciones en las que mi padre se jactaba de lo bueno y maravilloso que era... Cogí un pedazo de pan blanco, lo mezclé con saliva y moldeé una figura de mi padre. Cuando estaba hecha la figura empecé a amputarle los miembros con un cuchillo. Considero esto como mi primera solución escultórica. Fue apropiada para el momento y me ayudó. Fue una importante experiencia y determinó ciertamente mi dirección futura."

En sus esculturas, Bourgeois rinde homenaje a su madre
—que era tejedora y que falleció cuando Louise tenía veintiún
años— utilizando la figura de la araña como símbolo de la
maternidad. Es en este momento cuando decide cambiar
el rumbo de su vida dejando la carrera de matemáticas y
dedicarse al arte. Según la artista, las arañas, protectoras

y depredadoras al mismo tiempo, representan la dualidad inherente a la maternidad: la araña usa su seda tanto para construir el capullo de sus crías como para atrapar presas, imagen que subraya la fortaleza y la fragilidad simultáneas de la maternidad.

En última instancia, el arte de Bourgeois enfrenta el desafío universal de ser humano, al tiempo que explora temas personales con los que muchos pueden identificarse.

carmen calvo (Valencia, 1950). Destaca como una de las artistas conceptuales más reconocidas a nivel internacional en el ámbito artístico español. Galardonada con el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2013, es académica de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Su obra se distingue por intervenir objetos para explorar tabúes sociales y transformar su significado. Inspirada en corrientes artísticas como el arte povera y el pop, su lenguaje personal aborda temas como la violencia y opresión hacia las mujeres.

Sus obras, arqueologías compuestas por pequeños fragmentos de diversos materiales que otros tiran y que la artista guarda en su estudio, al que llama "la cacharrería", exploran el comportamiento humano a través de una variedad de medios y técnicas. El resultado es una obra visualmente impactante, capaz de transmitir una indefinición calculada al espectador, quien continúa procesando las sensaciones, emociones e ideas que esta suscita.

Luciendo bajo las luces, cuya estructura es de cristal, se asemeja a una maleta por el asa que adorna la parte exterior. Su interior, cubierto con pan de oro, destaca el gusto de Calvo por el trabajo manual. Dentro de esta maleta se encuentran diversos elementos: una cama, una gran rosa de cera, una copa y, sobre todo, bobinas de hilo y bramante. Se puede especular si el objeto evoca las antiguas casas de muñecas o las capillas móviles que solían circular de casa en casa, referencias que nos transportan a experiencias infantiles que perduran en la memoria subconsciente. Además, los hilos y el bramante sugieren la idea del tiempo que va tejiendo nuestras vidas, que nos ata a situaciones específicas. Según cuenta Carmen Calvo en un reportaje de Julia Fernández para el programa ¡Atención obras! de La 2: "Mi trabajo no pretende

provocar, pero hay algo que inquieta, y esto, en definitiva, habla del subconsciente".

SALVADOR DALÍ (Figueres, 1904 – 1989). Su infancia estuvo marcada por la muerte de su hermano mayor, que falleció nueve meses antes de que él naciera. Este suceso influenció profundamente al artista, quien llegó a creer que era la reencarnación de su hermano.

Dalí, reconocido por su imaginación extravagante, mostró tendencias narcisistas y una búsqueda constante de atención pública en su obra. Su estilo se caracteriza por la meticulosidad en los detalles y la representación de opuestos complementarios, utilizando un método llamado paranoico-crítico. Además, su interés por la ciencia y el psicoanálisis lo llevó a explorar el mundo de los sueños, buscando plasmar la perplejidad y el caos del inconsciente.

El camino del enigma representa una perspectiva misteriosa con sacos que contienen lo que el artista llama "informaciones". Esta obra alegórica se centra en la dualidad, representando tanto el aspecto físico del trigo y el grano como el significado más profundo de la información y el entendimiento. Las líneas de fuga del cuadro conducen hacia un horizonte donde destaca un astro de apariencia fría, sugiriendo un camino de ida hacia un fondo indeterminado y un retorno simbólico, como un eco, a través de una doble proyección en el espacio superior.

Dalí también utilizó avances tecnológicos, como la estereoscopia, para crear nuevas reflexiones artísticas, como en su obra *Batalla en las nubes*, donde explora la percepción visual de la profundidad.

ÁNGELA DE LA CRUZ (A Coruña, 1965). Su obra, radical y honesta, ha llevado la pintura hacia nuevas vías, que explora desde su estudio en Londres. Ángela de la Cruz ha sido la única española nominada al Premio Turner y en 2017 recibió el Premio Nacional de las Artes Plásticas.

Esta obra monocroma, en blanco, pertenece a la serie *Loose Fit* (holgado). Desarrollada entre 1999 y 2008, esta serie está compuesta de un conjunto de cuadros que, colgados de

la pared, presentan el lienzo descolgado, arrugado, con un volumen notable, como si de una pieza escultórica o un objeto se tratase. Los pliegues del lienzo hacen referencia a los de la piel que cuelga. Un cierto sentido de violencia, asociada en este caso al cambio drástico, y, sobre todo, el referente del cuerpo humano son algunas claves de la obra.

ALBERTO PORTA (Barcelona, 1946). Autodidacta, su contacto con el mundo del arte comenzó en 1962. Sin embargo, no fue hasta 1968 que surgió su primer seudónimo, Zush, que marcó su inicio artístico. Más adelante, en 2001, nació otro personaje llamado Evru, dejando atrás la personalidad de Zush.

Porta adoptó la personalidad artística de Zush después de ser detenido por la Guardia Civil debido a su actitud "anticultura" y ser ingresado posteriormente en una institución psiquiátrica por su inadaptación al medio. Uno de los pacientes del centro quien donde internaron a Alberto Porta lo bautizó como Zush. "Cuando salí perdí la esperanza en los estados nación, por eso creé el mío: Evrugo Mental State", afirmó. Este estado posee bandera, pasaporte, alfabeto, moneda y lengua propios.

La obra de Zush se caracteriza por la construcción de una mitología personal autobiográfica, mediante el desbordamiento de la imagen y la creación de una escritura propia, que organiza múltiples universos paralelos en un sutil equilibrio entre el caos y la composición racional.

En 1994 Zush presentó *Arte para curarte* en la Galería Joan Prats de Barcelona, transmitiendo la idea de que "Cada persona lleva a un artista dentro". Esta idea se materializó más tarde como un programa de pintura digital llamado "*Tecura*".

Es en 2001, Zush decidió dejar atrás su identidad y adoptar el nombre de Evru tras la exposición "Tecura" en el MACBA de Barcelona. Se define a sí mismo como "ArtCienMist", es decir, artista, científico y místico.²

WENCES LAMAS (Lugo, 1983). Es un artista y terapeuta zurdo conocido por explorar la frontera entre el consciente y el

² Evrugo Mental State. Evru (en línea) (fecha de consulta: 22 febrero 2024). Disponible en: http://evru.org/es/

subconsciente, cuyas obras se sumergen en las profundidades de la mente humana. Wences Lamas utiliza símbolos, sueños y automatismos para crear piezas que a menudo desafían la lógica y las normas estéticas tradicionales. El arte de Lamas no es solo una forma de expresión, sino también como un medio de exploración y terapia. Al trabajar en estados de conciencia alterados y utilizando técnicas automáticas, el autor se adentra en las profundidades del subconsciente. Sus obras, cargadas de simbolismo y emociones intensas, buscan desafiar las percepciones tradicionales y conectar profundamente con el espectador, invitándolos a una reflexión introspectiva sobre sus propias dualidades y potenciales internos.

"Llevo toda la vida acercándome al vacío a través del barullo. Para ello, trabajo con ojos cerrados y duermo con ojos abiertos", afirma Wences Lamas. Esta frase, que sugiere una búsqueda constante de la verdad y la creatividad en estados mentales no convencionales, encapsula su enfoque artístico y su filosofía personal.

El artista explica en los siguientes términos su obra Ocaso: "En el barroco se representaban las alegorías de la aurora como a una musa lanzando flores en el cielo. Aquí, en Ocaso, esta musa está siendo sustraída por bestias de la noche...". Así pues, la pieza parece reinterpretar los símbolos clásicos del amanecer y el anochecer dándoles un giro oscuro y onírico.

con ternura, mi parte más pura con mi parte más monstruosa fue la intención nuclear de este ritual pictórico...". Aquí, el artista busca fusionar y reconciliar aspectos opuestos de su propia personalidad a través de la pintura, creando un diálogo interno y emocional.

Y en La nueva Barca explica: "...Pinté este cuadro con gran gozo y fe en la humanidad. Quería ensalzar que dentro de nosotros sigue existiendo algo inquebrantable que es perfecto, que junto a otros brilla. Quisiese yo que estas palabras hablasen con esa parte de ti y que todas...". Esta obra celebra la resiliencia y la perfección inherente del espíritu humano, buscando conectar con esa misma fortaleza en los espectadores.

JEAN PAUL LEÓN (1955), Artista franco-español, pintor. escultor y escritor. Tras su extensa trayectoria, cabe destacar que en 2020 Universo de Letras, de la Editorial Planeta, publicó su Mujeres en la Cruz³.

La serie *Mujeres en la cruz* compuesta por doce lienzos en cuyo centro destaca la figura frontal de una mujer delgada y elegante. Esta mujer es representada desde las rodillas hasta la parte inferior de la cabeza, con los brazos extendidos en cruz, como crucificada, sin manos ni muñecas, con el cuello inclinado hacia adelante. Cada obra de la serie tiene una paleta de colores, tonalidades y temas distintos. En la bienal se exhiben tres de estas pinturas, que muestran diferentes aspectos y experiencias de la mujer representada.

La brutalidad de la paliza discapacita... en cuerpo y alma: En esta obra, una mujer con discapacidad es representada después de sufrir una paliza violenta. Su expresión corporal refleja una distorsión abierta y cruda. Con tonos sanguíneos y marrones, en un homenaje directo al estilo del pintor Chaim Soutine, conocido por su enfoque visceral y emotivo en sus obras.

La insalubridad mental de ser coronada Miss Universo... y creérselo: En contraste con la elegancia de las formas, esta obra se centra en una chica que, tras ser considerada Miss Universo, salta desde un rascacielos en Manhattan. Se sugiere que la belleza y la manipulación de la industria del marketing pueden llevar a una insalubridad mental, donde la realidad se Sobre Intimidad, el autor comenta: "Acercar los extremos de mí distorsiona y se exacerban las expectativas irreales.

> Las heridas abiertas de Frida Kahlo... latentes en las llagas de Ciudad Juárez: En esta pintura, se rinde homenaje a Frida Kahlo y a las mujeres que sufrieron violencia en Ciudad Juárez. La figura central muestra múltiples laceraciones sobre su piel, con clavos de enlace que simbolizan el dolor físico y emocional. Se hace referencia a las dificultades que enfrentó Kahlo en vida, así como a las injusticias y violencias que persisten en Ciudad Juárez, especialmente en el contexto de las maquiladoras.

³ LEON, Jean Paul (9 de marzo de 2020). Mujeres en la Cruz (First edición). Spain: Universo de Letras, Editorial Planeta. p. 150. ISBN 9788418034459.

CINDY SHERMAN (Glen Ridge, 1954). Reconocida artista estadounidense famosa por sus fotografías. Sherman explora las múltiples facetas de la identidad y la representación, jugando con el consciente y el subconsciente colectivo a través de disfraces y escenarios teatrales.

En su obra, se retrata a sí misma en diferentes escenarios y asume diversos roles ficticios. Aunque no los considera autorretratos, sus imágenes exploran temas como el papel de la mujer en la sociedad mediática, la influencia del cine, la publicidad y la moda, así como la tensión entre la apariencia y la identidad. A principios de los noventa, Cindy exploró su intimidad mental a través de series como *Disasters* y *Fairy Tales*, donde abordó lo grotesco y lo feo, marcando un cambio significativo en su producción artística.

CUCO SUÁREZ (Pola de Laviana, 1961). Es un artista multidisciplinar, cuya obra se caracteriza por desafiar las normas sociales de manera provocativa y transgresora. Utiliza elementos cotidianos y acontecimientos sociales como fuente de inspiración. Desde lo rural hasta lo tecnológico, su trabajo activa la reflexión del espectador mediante el uso de símbolos arraigados en el subconsciente colectivo.

Su instalación *Damocles* presenta una fila de botijos alineados en el suelo, algunos de ellos rotos. Un grabado de otro botijo preside la escena. Esta composición no solo sugiere la fragilidad, sino también la aleatoriedad del destino vital, pues, como dice el refrán, "Unos nacen con estrella y otros estrellados". Cuco describe la pieza como una representación de la inseguridad y la precariedad de la vida moderna, invitando a reflexionar sobre temas como la vida, la muerte, la religión, el sexo y el dolor.

FÉLIX FERNÁNDEZ ESCUREDO. En 2023 su obra *Ausencia* fue premio absoluto del concurso de fotografía de Amnistía Internacional Derechos en el Objetivo: la Salud Mental es un derecho. Félix describe la fotografía: "Depresión, aislamiento es lo que pretende mostrar la posición del sujeto respecto del banco y su cuerpo encogido."

JUAN MUÑOZ SÁENZ "MUNIMARA". Con la fotografía Sin salida, Una alegoría de angustia, obtuvo el 1er. accésit en el

concurso de Amnistía Internacional Derechos en Objetivo celebrado en 2023. En la imagen nos encontramos con una escalera mecánica que baja por un pasadizo que va a parar contra un muro de ladrillos que cierra el paso. Es de noche, con iluminación fluorescente impone una dominante verdosa, mortecina.

En palabras de Munimara: "Mi primera sensación fue sentir angustia y de que me encontraba ante una obra de fotografía psicológica; aquella que nos conecta con nuestro inconsciente..." "...La obra es un bofetón para aquellos que viven una situación psicológica límite en la que no encuentran una solución a sus problemas." "Por otro lado, también pude comprobar que la obra, además de la interpretación anterior, también tenía otra diferente: la de la angustia que pueden sentir muchas personas con problemas de movilidad ante situaciones como la que describe la fotografía: todo un símbolo de lo complejo que resulta el desplazamiento cuando surgen muros y dificultades para desplazarse."

MARÍA ÁLVAREZ. Mental como objetivo recibió el 2º accésit en el concurso de Amnistía Internacional Derechos en Objetivo celebrado en 2023. La imagen fotográfica alude al proceso de la soledad, la reflexión y la melancolía.

Según cuenta María Álvarez, su fotografía "...busca ensalzar la importancia de dignificar y garantizar unos cuidados en salud mental justos, equitativos y suficientes. Se siguen vulnerando derechos cuando el sistema falla y detrás de tu sombra ya no hay más".

IRENE GARHER. Muñeca de porcelana fue una de las fotografías finalistas del concurso de Amnistía Internacional Derechos en Objetivo celebrado en 2023. La mirada de una joven, rodeada de los brazos que forman un triángulo a su alrededor, ocupa el centro de esta composición vertical.

Irene explica lo siguiente a propósito de la imagen: "Cuando yo tenía trece años fui a una escuela de interpretación que lo primero que hacíamos era calentar físicamente y anímicamente. A la hora de hacer el calentamiento anímico nos preguntaban ¿Qué tal? Solo había una prohibición: ni decir ni bien ni mal porque bien y mal es sinónimo de no decir nada.

En ese momento no lo entendía, pero con el paso del tiempo lo he llegado a comprender y sobre todo me he dado cuenta de que es la primera mentira que decimos en una conversación. ¿Cuántas veces has dicho que estás bien cuando no lo estás? ¿Cuántas veces has dicho mal?, ¿tantas veces como bien? ¿Por qué aún escondemos nuestros sentimientos si vivimos en una sociedad donde cada vez la salud mental es menos tabú? La muñeca de porcelana es un reflejo de lo que realmente somos: unas personas frágiles y con sentimientos que necesitamos sentirnos escuchados, no juzgados. Ahora te pregunto: ¿Qué tal estás?"

El vacío habitado: encuentros con la soledad

Históricamente, el arte ha explorado la soledad no deseada de múltiples formas. Artistas en diversas disciplinas, desde la pintura y la escultura hasta la literatura y la música, han representado esta experiencia. La soledad puede ser el tema central o un motivo secundario en sus obras, con representaciones que varían según el periodo histórico y la perspectiva del artista.

Algunas obras de arte presentan la soledad como un estado de introspección y contemplación, mientras que otras la sitúan en un contexto urbano, sugiriendo desconexión y alienación en la vida moderna. Es importante distinguir entre vivir solo, estar solo y sentirse solo. La soledad no deseada ocurre cuando una persona siente falta de compañía o se siente excluida y aislada de los demás. Este sentimiento es subjetivo y varía entre individuos.

Robert Weiss, en su obra "Loneliness: the Experience of Emotional and Social Isolation", distingue entre dos tipos de soledad: emocional y social, ambas representadas en el arte. La soledad emocional se refiere a sentirse solo incluso en compañía, debido a la falta de conexiones emocionales significativas. La soledad social se relaciona más con la falta de interacción física o de compañía, se refiera al estar solo.

El arte puede ofrecer una forma de conexión para quienes experimentan la soledad, brindando consuelo, inspiración y un sentido de comunidad. Permite la expresión y comprensión de las complejidades de la experiencia humana, ayudando a aquellos que se sienten solos a encontrar un espacio de empatía y comunicación.

DANIS MONTERO "ASCANIOCUBA" (Santiago de Cuba, 1988). Pintor, muralista de streetart, pintor performer en vivo e impresor de pantalla. Se graduó en la Academia de Bellas Artes de Santiago de Cuba con mención en Pintura y Dibujo, actualmente vive y trabaja en Milán, Italia.

Sus obras presentan la forma del hombre inclinado hacia adelante, símbolo de los individuos contemporáneos decididos a desafiar el futuro, un concepto que se resume en su obra "Escalando el futuro".4

En la serigrafía titulada *Vacío*, Ascanio nos sumerge en la reflexión sobre el vacío mental, concebido como un resultado placentero de liberarse de la sobrecarga de la vida moderna.

La pintura *Oportunidad* representa un umbral como un sendero para la posibilidad y la apertura. La cuerda floja, símbolo de acción e intención, se proyecta con energía. La oportunidad surge así de manera inesperada, y la cuerda se tensa. Al otro lado se encuentra el futuro: una amalgama de oportunidad y de incertidumbre.

Según Ascanio: "...Las temáticas desarrolladas en mi obra son parte de una vivencia social que me compromete, y a la vez me lleva a exponer momentos en los que el hombre se encuentra sometido a la desesperación, angustia, dolor y ansias... de origen social..."⁵

⁴ https://www.ascaniocuba.com/

⁵ Brown, Mark, «Royal Academy stages retrospective of neglected US artist George Bellows», *The Guardian*, 12 de marzo de 2013 http://www.theguardian.com/artanddesign/2013/mar/12/royal-academy-retrospective-george-bellows

GEORGE BELLOWS (Columbus, 1882 – Nueva York, 1925). A pesar de su temprana muerte a los cuarenta y dos años, George Bellows logró una gran popularidad y reconocimiento, incluso superando a su contemporáneo Edward Hopper. Sin embargo, su fama disminuyó rápidamente y en Europa ha sido casi desconocido⁶. Una de las pocas ocasiones en las que su obra *Una abuela* ha sido expuesta desde la apertura del Museo Thyssen–Bornemisza fue durante la exitosa exposición dedicada a Edward Hopper en el verano de 2012. En esta muestra, los visitantes encontraban la obra de Bellows en la primera sala, dedicada a los años de formación de Hopper,

cuando ambos estudiaron bajo la tutela de Robert Henri.

Paloma Alarcó comenta: "En los últimos años de su vida Bellows se interesó por el género del retrato. Esta tabla, titulada "Una abuela" fue realizada en el verano de 1914 en Monhegan, una pequeña isla de la costa de Maine, donde el pintor retrató a varios lugareños. Al no querer identificar el retrato con un personaje, Bellows nos acerca a un arquetipo. Una mujer de cierta edad, con una gran dignidad y fortaleza interior, posa rígida mirando fijamente hacia el espectador. Bellows siempre se sintió interesado por las posibilidades expresivas de los personajes de edad madura y, como en otras pinturas, concentra su atención en el rostro y las manos de la figura."

EDWARD HOPPER (Nyack, 1882 - Nueva York, 1967). Con motivo de la bienal, se reproduce la obra *Habitación de Hotel* (1931), que pertenece al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid y está expuesta en la sala 45.

Hopper se presenta en esta obra como un voyeur silencioso y nos invita a espiar a una mujer anónima en su habitación de hotel. Sentada en su cama, a medio vestir, la mujer no es consciente de nuestra observación. Sus pertenencias están dispersas por el suelo, lo que sugiere que se trata de una viajera de paso, absorta en la lectura de un papel amarillento.

La soledad de las ciudades modernas constituye uno de los temas centrales de la obra de Hopper. Bellows estudiaba este mismo tema en el entorno rural. Ambas obras nos hablan de la soledad deseada o no.

ALEJANDRA CABALLERO (Madrid, 1974). Sus obras nos conmueven con escenas de silencios elocuentes y nos invitan a participar en un juego de miradas que hace del espectador, a quien le corresponde completar el sentido último de la obra, parte activa. Su estilo puede describirse como realista poético-narrativo.

Alejandra describe su obra Carta no enviada de la siguiente manera: "Generalmente, pinto escenas íntimas, momentos cotidianos pero de cierta trascendencia en la vida de un personaje, normalmente una mujer. Intento que todos los elementos del cuadro tengan sentido y aporten algo a la idea germinal. Para mí, son importantes las 'salidas', es decir, las puertas y ventanas que conectan el interior con el exterior. Por su parte, el mar Mediterráneo es otro elemento recurrente que puede representar la paz interior. En cuanto a las influencias, en mis obras a veces es notoria la influencia de Hopper, Hammershøi y Vermeer". "El tema central del cuadro suele girar en torno a la incomunicación, que genera soledad, un tema frecuente en esta bienal y que abordo a menudo en mi obra. Sin embargo, el ambiente es agradable y luminoso, sugiriendo que, pese a las dificultades y las barreras a veces autoimpuestas, siempre hay esperanza y la posibilidad de crear vínculos."

CARLA CABANAS (Lisboa, 1979). Según comenta Luisa Santos: "Su obra se apropia parte del título de El libro de los seres imaginarios de Jorge Luis Borges (creado en colaboración con Margarita Guerrero), publicado originalmente en 1957 como Manual de Zoología Fantástica y ampliado en 1967 y 1969..."

En Seres imaginarios Cabanas combina recuerdos personales con la exploración de cómo se construyen estos recuerdos. Para ello, utiliza fotografías familiares que manipula, oculta algunas partes y le añade nuevos elementos para crear personajes y significados inéditos.

⁶ Brown, Mark, «Royal Academy stages retrospective of neglected US artist George Bellows», *The Guardian*, 12 de marzo de 2013, http://www.theguardian.com/artanddesign/2013/mar/12/royal-academy-retrospective-george-bellows

La reja oxidada de la obra evoca una casa en ruinas y cubre grandes fotografías que dan la impresión de cuerpos confinados que intentan escapar. Esta metáfora visual genera una relación ambigua entre el espectador y la escena, con lo que la pieza incita a cada persona la interprete de manera personal y emocional.

CRISTINA LUCAS (Úbeda, 1973). Es una artista multidisciplinar cuya práctica abarca desde el dibujo y la pintura hasta la performance, el happening, la instalación, la fotografía y el vídeo. En estas últimas disciplinas es donde sus obras alcanzan mayor interés, seriedad y contundencia.

Su trabajo gira en torno al análisis de los instrumentos de poder y las limitaciones que estos imponen a la libertad individual y de ciertos colectivos. El feminismo es uno de los pilares centrales de la obra de Cristina Lucas, junto con la violencia bélica, el abuso del capitalismo y sus paradojas, aspectos que la autora aborda con una buena dosis de ironía y sentido del humor.

Un ejemplo claro de su estilo es la obra *La anarquista*, parte de la serie fotográfica *El viejo régimen*, que muestra a una anciana a punto de lanzar un cóctel molotov desde su hogar. La limpieza y organización del entorno sugieren que la protagonista está a punto de desafiar nuevamente un ambiente opresivo y las normas establecidas.

CARME OLLÉ (Barcelona, 1950). Su obra *Tras el cristal* Carme con la colaboración de su hermano Ei POiNT en el proceso digital en 3D, Carme Ollé nos habla de cómo en el mundo actual, que parece ser tan competitivo, las personas a menudo se ven obligadas a actuar casi automáticamente, lo que lleva a malentendidos y dificultades en las relaciones, especialmente para aquellos que son más vulnerables.

La acumulación constante de rechazo y el fracaso en la conquista de objetivos pueden llevar a la frustración, y eventualmente a la depresión y otras enfermedades mentales En esta fotografía el aislamiento y la falta de conexión se equiparan con mirar a través de un cristal cuya transparencia simboliza la separación, la sensación de estar atrapado en un espacio limitado. Así pues, la imagen se propone transmitir la

experiencia de quienes se enfrentan a este tipo de aislamiento social, contexto en el cual la transparencia del cristal también es susceptible de interpretarse como la delicada línea entre la salud mental y la soledad.

NOÉ SENDAS (Bruselas, 1972). Este artista trabaja la fotografía, collage, vídeo y escultura. Su obra inicialmente desconcierta, pero a medida que el espectador se adentra en ella, queda desarmado. Más que narrar ausencias o evocar memorias, Sendas explora la "pausa en movimiento", capturando instantes en los que el tiempo parece suspendido en la subjetividad del artista. Este enfoque confronta al espectador con la extrañeza de su propia percepción y la inquietud del propio artista.

Sendas se considera un voyeur que transforma al espectador en su semejante. Su obra juega con mostrar y ocultar, dejando que la mirada del espectador complete lo que se ve, como en las obras Solo y ¿Qué es? El autor utiliza imágenes manipuladas de personajes anónimos, extraídas tanto del cine de los años cincuenta como de la literatura. Modifica los originales eliminando partes del cuerpo, las cabezas suelen ser sus objetivos más frecuentes. Este método de enseñar y encubrir simultáneamente genera un efecto de misterio que convierte al espectador en intérprete de lo visible y lo invisible.

Sus personajes, aunque descabezados o desmembrados, mantienen una sensualidad, el glamour y la teatralidad inalterados. Sendas también utiliza figuras que visten su ropa, creando alter egos que establecen un vínculo simbólico con el autor al reflejar tanto su físico como su presencia artística. Según Ángel Calvo Ulloa, "...estas figuras esperan o miran al suelo o la pared, vestidas con las ropas del artista, subrayando su conexión simbólica y física con él."

Más allá del silencio: voces artísticas en la oscuridad del suicidio

A lo largo de la historia y en diversas culturas, el suicidio ha sido un acto exclusivamente humano, marcado por la unión de

dos términos latinos: *sui*, que significa "uno mismo", y *caedere* que significa "matar". Este acto, que implica quitarse voluntariamente la vida, ha sido censurado en la mayoría de las naciones, influenciado por creencias religiosas y arraigado en el temor hacia la muerte, típico de la civilización occidental. Aunque en civilizaciones antiguas no fue tan condenado como lo es hoy en día.

Se ha observado una conexión entre la creatividad y el suicidio, siendo la tasa de suicidios más alta entre los artistas, especialmente poetas, así como una mayor incidencia de depresiones y psicosis maníaco-depresivas. Este fenómeno se atribuye a la manera en que los artistas perciben y experimentan el mundo, sumergidos en un caleidoscopio brillante pero fracturado de la realidad, lo que puede llevar a pensamientos suicidas al no encontrar una salida ante el sufrimiento.

El arte contemporáneo, vasto y diverso, ha explorado el tema del suicidio desde diversas perspectivas. Algunos artistas abordan directamente las experiencias personales relacionadas con el suicidio, mientras que otros lo hacen de manera más abstracta, utilizando metáforas visuales para explorar temas como la ansiedad, la depresión y la búsqueda de significado en la vida.

Es importante reconocer que el arte contemporáneo puede ser provocativo y desafiante en su representación del suicidio, generando controversia pero también abriendo un diálogo importante sobre temas difíciles y tabúes en la sociedad. Estas obras pueden servir como una forma poderosa y catártica de expresión, tanto para los artistas como para quienes las experimentan, ofreciendo una manera de procesar el dolor y fomentar una mayor comprensión y empatía hacia aquellos que luchan con el suicidio y la salud mental.

JEAN-MICHEL BASQUIAT (Nueva York, 1960 - 1988). Nacido en Brooklyn en el seno de una familia acomodada con raíces portorriqueñas y haitianas, su identidad afroamericana influenció profundamente su arte a lo largo de su corta pero brillante carrera. Aunque se le asocia con el grafiti de los años setenta y ochenta, sus primeros trabajos no fueron estrictamente grafiti. En 1972, junto con su amigo y

compañero de escuela Al Díaz, intervino edificios y muros bajo la firma SAMO, acrónimo de "Same Old Shit". Este fue el inicio de la carrera artística de Basquiat, que, admirado por una aristocracia ávida de figuras rebeldes, alcanzó la fama en la escena cultural de Nueva York. Jean-Michel Basquiat vivía en las calles, experimentando con drogas, pintando y vendiendo para sobrevivir, mientras su obra desafiaba las normas establecidas. Su relación con Andy Warhol en los años ochenta influyó en ambos artistas, y Basquiat comenzó a fusionar elementos de la cultura de masas en su trabajo. Su vida tumultuosa y su adicción a las drogas, especialmente a la heroína y la cocaína, contribuyeron a su prematura muerte en 1988 a los 27 años. Su arte inconformista y su vida intensa han dejado un legado perdurable en el mundo del arte contemporáneo.

La pintura *Bestia* captura la esencia del grafiti con trazos rápidos y una representación inmediata. Sobre un fondo de color gris y rosa destaca una cara enorme y esquemática en negro, que podría interpretarse como una máscara. *Bestia* es una obra gestual, icónica y pop al mismo tiempo, pero su aspecto más significativo es que representa a un hombre negro, como el propio Basquiat, al que él mismo llama "bestia".

Y como comenta David G. Torres: "...Tal vez Basquiat recogía el interés por los iconos populares del arte pop a través de una pintura gestual, pero al mismo tiempo introducía un giro sociológico en el que reflexionaba sobre la imagen del hombre negro. En algunos casos relató las historias de hombres negros ilustres y en otros acudió al sarcasmo para mostrar críticamente cómo nuestra sociedad asocia la imagen del hombre negro a la idea de bestia. Aunque este sarcasmo tiene mucho de autoafirmación de la propia identidad."

YAYOI KUSAMA (Matsumoto, 1929). A los noventa y cinco años sigue siendo una figura destacada en el mundo del arte, manteniéndose en la vanguardia creativa. Su fascinación por la naturaleza y el sexo ha dejado una marca indeleble en su trabajo. Yayoi Kusama es reconocida globalmente por sus instalaciones de lunares coloridos, espejos infinitos y, sobre todo, calabazas. Estos elementos han evolucionado para representar una mirada distintiva del mundo, convirtiéndose en su sello distintivo a lo largo de los años.

El arte fue responsable de impedir el suicidio de un ser humano objeto de abusos que se convirtió en una especie de alucinación reflejada en locura y desnudos que exhiben fragilidad; la reconstrucción de un universo mental con tan solo lunares, colores, collages fotográficos y genitales que se transforman en un icono de obsesión para poder subsistir en un mundo meramente de ilusión.

El viaje artístico de Kusama comenzó con una alucinación durante su infancia en Matsumoto, Japón. Sentada entre los campos de cultivo de semillas de su familia, las flores que solía admirar comenzaron a hablarle, desencadenando ataques de pánico que la acompañaron durante su vida. Sin embargo, una calabaza, vista por primera vez junto a su abuelo, se convirtió en un símbolo de consuelo y fascinación para ella, marcando el inicio de una relación duradera con esta humilde verdura.

A los diecisiete años. Kusama exhibió su amor por las calabazas con una pintura llamada "Kabocha", inspirada en el estilo tradicional japonés conocido como Nihonga. En los años setenta y ochenta, Yayoi Kusama redescubrió su interés artístico por la calabaza. Durante este periodo, comenzó a crear pinturas, grabados y dibujos inspirados en este tema. Además de sus distintivas cáscaras de lunares, paleta de colores vivos y siluetas bulbosas, sus calabazas (que hasta el día de hoy permanecen inalteradas) son reconocibles por su antropomorfismo—una característica que tal vez pueda atribuirse a sus anteriores alucinaciones de una calabaza parlante. "Me encantan las calabazas", dijo la artista en 2015, "por su forma graciosa, su sentimiento cálido y su calidad humana".7

BERTA LÓPEZ. Nace y muere habitualmente en Madrid.8 La motivación de su obra surge de la necesidad de abordar el sufrimiento psicológico, la angustia emocional, la soledad, la melancolía y el dolor. Busca destacar la depresión, los

con sus propios pensamientos y preocupaciones. A partir de fotografías antiguas, experimenta un profundo desasosiego al reflexionar sobre cómo llegaron a sus manos, al imaginar que alguien desechó esos recuerdos, o al contemplar cómo se perdieron en el olvido, sin que nadie los recuerde ni

Berta López utiliza objetos cotidianos, habituales,

episodios de ansiedad o pánico, cada vez más comunes en

desechados, menospreciados o abandonados que fusiona

la sociedad moderna.

identifique.

En la obra Me moría nos habla del suicidio y Berta dice: "...A menudo se borra de la memoria la muerte de los suicidas, en no pocas ocasiones también su vida. No trato de hacer apología del suicidio, sino de dar visibilidad a las causas motivos que pueden llevar a una persona a quitarse la vida y hablar a su vez del entorno, social, familiar, que tiende a esconder su muerte, las causas y consecuencias y el dolor que provoca..."

PALOMA NAVARES (Burgos, 1946). Artista visual multidisciplinaria y versátil, con una amplia trayectoria creativa tanto a nivel nacional como internacional, explora habitualmente diversos territorios en sus obras artísticas. Su enfoque abarca el arte objetual, la imagen estática y en movimiento, sometida a variados sistemas de trabajo que incluyen procesos digitales. Paloma Navares destaca en la creación de instalaciones cada vez más multimedia, donde convergen la imagen, el sonido, la luz y el espacio. A ello se suman incursiones en el mundo de la performance y la escenografía para coreografías y espectáculos de danza, que en los últimos años ha trasladado al ámbito del vídeo y las instalaciones.

A Begoña es una instalación audiovisual creada por la artista como parte de una serie de obras desarrolladas entre los años 2000 y 2003 bajo el título de Stand by (en suspensión). Estas obras exploran el mundo del psicoanálisis y las realidades vitales de las personas internadas en instituciones psiquiátricas.

57

⁷ VARGAS, Sofía, Yayoi Kusama y su amor eterno por las calabazas (en línea). MY MODERN MET En Español 14 octubre 2019 (fecha de consulta 31 marzo 2024) Disponible: https://mymodernmet.com/es/yayoikusama-calabazas/

⁸ https://bertalopez.es/bio/

La obra se presenta como un homenaje a Begoña y a muchas otras mujeres sometidas y privadas de libertad a lo largo de la historia. Estas personas fueron etiquetadas como "locas" y encerradas en centros psiquiátricos por sus esposos y familias, por las más diversas razones.

La hija de Paloma Navares es la mujer representada en la obra, que avanza sobre una estrecha cornisa y mantiene el equilibrio apoyando la espalda contra la pared. Una y otra vez, Begoña repite este recorrido negándose a saltar al vacío. Según señala Navares, la protagonista deambula como "las panteras en la jaula", confinada dentro de límites en los que avanzar es la única opción que excluye la renuncia a la vida.

JAI RIUS (Barcelona, 1960). La fotografía, el dibujo y Photoshop conforman los elementos para la ejecución de sus proyectos artísticos. Una vez que ha logrado el dibujo y el concepto principal de la obra, Jai Rius procede a añadirle la pincelada de color. Esta elección cromática ha sido cuidadosamente seleccionada y ampliada en Sobrevivirás! y Mi divina cabecita loca con barbitúricos y blísteres, para luego ser aplicada y cubrir el dibujo. Este proceso recrea la sensación de una pintura al óleo, otorgando una dimensión visual única a la obra final.

Rius nos cuenta: "En mi obra, el uso de sustancias dopantes se presenta como un elemento básico y provocador. La elección de incorporar barbitúricos y blísteres como parte del proceso creativo no solo busca una mera estética visual, sino que también pretende cuestionar y reflexionar sobre el papel que estas sustancias desempeñan en nuestra sociedad. Desde la perspectiva del artista, el dopaje se convierte en un símbolo de la búsqueda incansable de la perfección y la belleza, una práctica que algunos adoptan para mantenerse radiantes o para escapar de la presión de mantener una imagen idealizada. De esta manera, mi obra no solo se limita a la expresión artística, sino que también busca generar un diálogo sobre temas relevantes y controvertidos en la sociedad contemporánea."

ALBERTO ROS. Nació en una familia con una sólida tradición en el arte de la fotografía. En consonancia con sus raíces, ha desarrollado un estilo artístico único a lo largo del tiempo.

Una de las características más distintivas de su método creativo es la producción de un único original.

Las fotografías que este artista produce son profundamente introspectivas. A través de su arte, busca purgar emociones y compartir sus vivencias personales con el público. Sin embargo, su mirada no se limita únicamente a su mundo interior. También observa y analiza el entorno que lo rodea desde una perspectiva emocional, intentando capturar la vulnerabilidad inherente a la condición humana en su contexto.

En una entrevista realizada por Sofía Guardiola a Alberto, se plantea la siguiente pregunta: "... ¿Y qué le aportan los rostros que no le den, por ejemplo, las fotografías de paisaje?" A la que Alberto responde: "Un retrato no es una simple cuestión de fisionomía. Es la visión de un ser humano, tanto en su parte física como psicológica. Por eso tiene que ir más allá, debe impregnarse de la personalidad del retratado..."9

Las dos obras de esta exposición, tituladas Quiero vivir para siempre I y II, son cajas de luz realizadas mediante una técnica mixta. En ellas, la impresión fotográfica de un retrato femenino en una y masculino en la otra, sobre metacrilato, ha sido cubierta con blísteres recopilados de familiares y amigos durante un año.

Según Ros: "...Las enfermedades y trastornos mentales, son la cuarta causa de discapacidad por delante de las coronarias. En mi caso, mi padre murió tras 15 años sufriendo Alzheimer, lo que le convirtió en otra persona, en alguien que no me conocía y al que yo no reconocía. Este hecho me marcó profundamente, un cuerpo sano con una mente enferma... algo que me asusta ya que es una enfermedad que puede ser heredada. Por otro lado, recientemente, tras mi separación, sufrí una depresión profunda que me llevó a estados mentales

⁹ GUARDIOLA, Sofía, Alberto Ros: "El colodión húmedo es un proceso tan imperfecto como el ser humano, por eso es ideal para retratar" (en línea). Revista Ars Magazine 11-02-2023 (fecha de consulta 23 febrero 2024) Disponible: https://arsmagazine.com/alberto-ros-el-colodion-humedo-es-un-proceso-tan-imperfecto-como-el-ser-humano-por-eso-es-ideal-para-retratar/

que nunca antes había conocido: miedo, dolor incurable, ansiedad incontrolable, ganas de morir... todo ello me obligó a ponerme en tratamiento psiquiátrico. Con la medicación se consiguió mitigar esos sentimientos de dolor pero los convirtió en otros igual de peligrosos: euforia, descontrol... he tardado un año en superarlo aunque aún tengo secuelas. No puedo explicar a nadie lo que he sentido, lo que he padecido porque el dolor que produce no es medible, no es explicable ya que la depresión es, para muchos algo irracional..."

ANDY WARHOL (Pittsburgh, 1928 - Nueva York, 1987). Artista plástico estadounidense que llegó a ser el más conocido representante del *pop art*, corriente artística en boga durante las décadas de 1950 y 1960 que se inspiró en la cultura de masas.

A partir de la trágica muerte de Marilyn Monroe por una sobredosis de narcóticos en 1962, Andy Warhol comenzó a trabajar en multitud de obras que tienen a la actriz como protagonista. El maestro del arte pop estaba tan interesado en mostrar en sus obras productos del consumo de masas que no pudo desperdiciar la oportunidad de mostrar a la actriz como un producto más perteneciente a la cultura popular y elaborar un discurso sobre la juventud, el devenir y la propia muerte.

Las obras realizadas por Warhol sobre Marilyn Monroe están basadas en la fotografía tomada por Gene Korman para la película Niágara. En total, realizó alrededor de cincuenta obras basándose en la imagen. Aquí presentamos cuatro piezas de una de las series de diez variaciones de color creadas mediante la técnica serigráfica, conocidas como Marilyn Series. Esta serie corresponde a la realizada por Sunday B. Morning en la actualidad y se puede distinguir por los sellos estampados con tinta azul en el dorso. Las piezas están creadas a partir de reproducciones de las pantallas serigráficas utilizadas por Andy Warhol en 1967, empleando el mismo papel con las mismas dimensiones y tintas de alta calidad, lo que les confiere a las obras colores muy llamativos A primera vista, estas obras pueden parecer homenajes a la icónica actriz, pero en realidad exploran temas más oscuros como la muerte, la decadencia y la violencia.

Aunque Marilyn Monroe es recordada por su glamur y belleza, su vida estuvo marcada por problemas de salud mental, una vida personal tumultuosa y la tragedia de su muerte. Esto añade capas de complejidad a nuestra percepción de ella como figura icónica. Warhol, a través de sus obras, no solo inmortaliza a Marilyn, sino que también profundiza en los aspectos más oscuros y complejos de su vida y su legado, sugiriendo que la forma en que se crean estas obras es igualmente importante que el resultado final.

Otra faceta destacada de su obra es su potentísima fuerza visual, que en buena parte procede de sus conocimientos sobre los mecanismos del medio publicitario. En 1963 Warhol creó The Factory, taller en el que se reunieron en torno a él numerosos personajes de la cultura underground neoyorquina. La frivolidad y la extravagancia que marcaron su modo de vida establecieron a la postre una línea coherente entre obra y trayectoria vital; su peculiar aspecto, andrógino y permanentemente tocado con un rubio flequillo característico, acabó por definir un nuevo icono: el artista mismo. De hecho, fue uno de los primeros creadores en explotar conscientemente su imagen con objetivos autopromocionales; de ese modo, y mediante un proceso de identificación, adquirió a los ojos del público significaciones propias de un producto publicitario más.¹⁰

Reflejos del caos: el arte en tiempos de pandemia

En época de pandemia, ¿qué lugar toma el arte? Sabemos, sin duda, que el arte, a lo largo de la historia, ha sido relevante en momentos de tensión, y en la pandemia parece un buen punto de partida para nuevas creaciones. Si bien, la priorización de la salud física y la cercanía a la muerte o a la enfermedad traen consigo complicaciones a la salud mental, es importante

¹⁰ FERNÁNDEZ, Tomás y TAMARO, Elena. «Biografia de Andy Warhol». En *Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea* [Internet]. Barcelona, España, 2004. Disponible en https://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/warhol.htm [fecha de acceso: 27 de abril de 2024].

destacar que la reflexión artística al respecto funciona como una especie de calmante, como alimento del espíritu.

A cualquier edad, el confinamiento agrava problemas psicológicos como el trastorno obsesivo-compulsivo, la ansiedad o la depresión. Es decir, nuestra mente necesita exponerse a experiencias sociales. ¿Qué ocurrirá con la salud mental después del confinamiento? ¿Necesitaremos también una "vacuna" para activar nuestras defensas mentales? El arte ofrece un mecanismo psicológico de prevención similar, permite la exposición a miedos y situaciones ansiógenas, nos regala modelos para expresar emociones. Y, por si fuera poco, favorece el contacto empático con otros.

La pandemia de la COVID-19 ha dejado una marca significativa en el mundo del arte, tanto de manera explícita como implícita. Desde obras directamente influenciadas por la crisis sanitaria hasta trabajos que reflejan sus efectos de forma más sutil, el arte ha sido un medio poderoso para explorar las complejidades de estos tiempos turbulentos.

Muchos artistas han creado piezas que abordan temas como el aislamiento, la pérdida, el miedo y la esperanza en medio de la pandemia. Estas obras reflejan tanto las experiencias personales de los artistas como las experiencias colectivas, de la sociedad en su conjunto. Algunas representan visualmente la enfermedad, el distanciamiento social y el uso de mascarillas, entre otros aspectos de la vida cotidiana afectados por la pandemia.

Incluso en obras que no tratan explícitamente la COVID-19, la influencia de la pandemia puede manifestarse de manera implícita. Los cambios en nuestra forma de vivir, trabajar y relacionamos han dejado una huella en la psique colectiva, que se refleja en obras que abordan temas como la soledad, la ansiedad y la fragilidad de la existencia.

La pandemia también ha transformado la forma en que interactuamos con el arte, con un mayor énfasis en las exposiciones virtuales y la creación de arte digital en respuesta a las limitaciones impuestas por el distanciamiento social. A través de cada trazo y cada escultura, los artistas han capturado la complejidad de estos tiempos, recordándonos

que el arte sigue siendo un faro de esperanza y expresión en un mundo en crisis.

JOSÉ COBO (Santander, 1958). Se sumerge en una profunda reflexión antropológica para explorar la conexión esencial y biológica en temas aparentemente comunes pero subyacentes en nuestra sociedad, como la soledad, la muerte y la alienación. A través de su minucioso estudio anatómico, Cobo busca revelar en sus esculturas la realidad que yace oculta bajo la superficie de la cotidianidad. Su enfoque en lo morfológico y la relación entre materiales como el hueso y la piel sugieren una metáfora sobre la existencia individual y social que conduce a una conciencia más profunda de una realidad desnuda, cruda y desgarradora.

Sus instalaciones artísticas adquieren significado a través del contraste entre sus elementos que los componen y del diálogo que establecen con el espacio compartido. No solo son importantes las esculturas en sí, sino también las interacciones que generan con su entorno y que ofrecen múltiples interpretaciones que desafían al espectador.

En *Redención*, el artista destaca la presencia de un espectador que nos da la espalda, sumergido en una actividad ambigua. Como observadores, nos identificamos y distanciamos al mismo tiempo, convirtiéndonos en nuevos receptores de la obra y sintiendo la posible mirada de otros que nos consideran parte temporal de la instalación. Aquí, aparece un espectador intermedio, un creyente.

Por otro lado, la escultura *Pietà covid* rinde tributo al personal sanitario y a las víctimas de la pandemia. Las líneas diagonales en su composición reflejan la urgencia del momento. La obra transmite el aislamiento y la trágica despedida de aquellos que no pudieron experimentar el consuelo de sus seres queridos en sus últimos momentos. Además, ilustra la ausencia de contacto directo con los profesionales de la salud, que debían protegerse para prevenir la infección, y deja al cuerpo del paciente vacío, sin señales de identidad ni familiares claras. Esta pérdida ambigua, sin despedida ni duelo, aún no logra ser asimilada completamente en nuestras mentes.

FILIP CUSTIC (Santa Cruz de Tenerife, 1993). Es un artista que se sumerge en la fotografía, la performance y el vídeo para explorar temas que giran en torno a la identidad, el cuerpo y nuestra relación con la tecnología, creando cuadros virtuales que navegan entre lo real y lo imaginario. En su obra, los espejos y las pantallas son elementos recurrentes que aluden a nuestra época de obsesión por la imagen y los selfis. Custic también integra símbolos, referencias científicas y elementos histórico-artísticos, centrándose en el cruce entre tecnología y cuerpo para discutir sobre la identidad y sobre cómo los objetos tecnológicos pueden ayudarnos a celebrar la diversidad humana.

La instalación *Mascarilla Hiperrealista* Filip Custic reproduce fielmente su rostro y nos proporciona un ejemplo fascinante de la intersección entre tecnología y creatividad humana. Esta creación sugiere un interés por la autoexpresión y la autoafirmación, y podría reflejar un cierto grado de narcisismo o autoenfoque, donde se valora la propia imagen hasta el punto de querer llevarla literalmente sobre el rostro. Además, la mascarilla personalizada subraya nuestra búsqueda de individualidad y singularidad en un mundo que a menudo promueve la uniformidad. Nos esforzamos por destacar y ser únicos, y una mascarilla puede ser una forma de lograrlo.

Según cuenta Custic a Yolanda Muelas en una entrevista: "...La máscara forma parte de mi identidad. Mi identidad artística me gusta que siempre sea con máscara, hacer dudar a la gente, ¿es un robot, es algo virtual o es un humano? Eso me gusta, generar ese misterio: quién hay ahí detrás..." "...Bueno, todo el mundo la lleva, ¿no? Imposible no tener máscara. Tienes una o tienes cincuenta, diferentes máscaras o diferentes capas de una misma máscara. Nuestra propia identidad también es una máscara. Quien soy yo ahora con quien soy yo del futuro tampoco es el mismo, siempre vamos mutando y cambiando de personalidad..."11

La escultura *Marioneta* sugiere cómo podemos sentirnos, como si esas marionetas a las que alude el título estuvieran "atrapadas" en nuestros propios cuerpos y experimentáramos una sensación de desconexión o disociación entre nuestra identidad interior y nuestra apariencia física. Esta sensación puede compararse metafóricamente con la de ser una marioneta, con sentirse controlado o limitado por un cuerpo que no refleja la verdadera identidad o deseos del individuo.

En última instancia, estas creaciones nos recuerdan la complejidad de nuestra relación con la apariencia y la identidad, así como el impacto que la tecnología y la creatividad pueden tener en nuestra vida diaria.

ALEX HUG (Madrid, 1989). Es una escultora textil y artista de performance con sede en Madrid y Berlín. Con una sólida formación en diseño de moda y un máster en Sostenibilidad en Moda, comparte su experiencia como profesora en varias instituciones educativas.

El trabajo de Hug responde a los desafíos de la distanciación social y la polarización exacerbada por la globalización y la tecnología. Utilizando textiles y el concepto de upcycling, crea esculturas que mezclan formas y materiales diversos para dotarlos de nuevo significado. Sus obras, que van desde la escultura hasta la performance (desde 2019), pasando por las instalaciones interactivas, exploran temas como la soledad, la amistad y la necesidad humana de contacto físico en la era digital, en tiempos de pandemia. Las obras de Alex Hug invitan a la reflexión sobre temas sociales y emocionales fundamentales en la sociedad contemporánea.

La serie de *Hug Stations* (2020–2021) habla de los problemas de la falta de contacto en una actualidad marcada por los bloqueos de la COVID y la comunicación digital. Cada pieza es una invitación al contacto físico en forma de un panel colgante con brazos formados por mangas superpuestas. La performance *Touch Again*, presentado en Espacio SOLO en 2022, contó con cuatro *Hug Stations* que cobraron vida a través del movimiento y la palabra hablada.

KARMAN VERDI. Karman Verdi es el seudónimo del fotógrafo ruso Oleg Gabisov, quien logró llamar la atención en Internet con sus asombrosas obras durante este período de aislamiento social.

¹¹ MUELAS, Yolanda, La certeza del Artista (y sus interrogantes), (en línea).

METAL MAGAZINE. Arte 27 junio 2022. (fecha de consulta 5 abril 2024)

Disponible: https://metalmagazine.eu/post/filip-custic

Su último proyecto, titulado *Hay tantos fantasmas en mi casa*, fusiona la realidad de la soledad con proyecciones virtuales de otras personas que crean la ilusión de compañía en cada esquina de su hogar. Esta iniciativa fotográfica, que aborda temas como el autoaislamiento, la comunicación y el contacto humano, resulta verdaderamente sorprendente y pertinente en el contexto de la pandemia. Utilizando un proyector, Karman Verdi ubica a sus modelos dentro de su propio apartamento, logrando generar así la sensación de que otras personas están presentes. En la bienal se exponen tres fotografías de este proyecto: *Cena contigo, Te ayudaré* y *Te deseo buenas noches.*

Según Karman Verdi, "Hay tantos fantasmas en mi casa" es una historia sobre algo genuino, real. Este proyecto aborda el autoaislamiento y la necesidad humana de cercanía cotidiana. Esta es una historia sobre personas de diferentes partes del mundo que, a pesar de la cuarentena y las nuevas realidades, necesitan aún más la comunicación y el contacto humano. No sé si algo similar se estaba creando antes que yo o si saqué de mi rincón la misma puerta que nadie había abierto todavía, pero es muy importante compartir esta publicación con mis seres queridos".12

El artículo de Silvia García enlaza con este proyecto al mencionar: "...Es justo ese discurso el que nos hace identificarnos de inmediato con el protagonista de la imagen, lo que Karman logra es jalarnos dentro de su propia obra y ponernos en el lugar de su personaje."¹³

ANTÒNIA RIPOLL (Barcelona en 1961). Su trabajo es una reflexión y y una crítica de las razones que orbitan en torno a las estructuras sociales, las formas de control y los sistemas

12 VVAA, Arte na quarentena: artista russo cria obra com projeções virtuais (en línea). *Casa e Jardim* 22 mayo 2022 (fecha de consulta 25 febrero 2024) Disponible: https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Jardim/Arte/noticia/2020/05/arte-na-quarentena-artista-russo-cria-obra-com-projecoes-virtuais.html

del poder, en contraposición a las subjetividades de los "yo" y el interés por evidenciar las sensibilidades.

Antònia Ripoll explica: "Me-MOR-HI-HA es compendio de los significados poliédricos que comprende la palabra/concepto memoria y cómo, de forma corriente, la hacemos visible: nuestro calendario. Calendario donde señalizamos nuestra continuidad temporal y dejamos vestigios para el recuerdo, tanto de forma personal como social.

En algún momento se rompe la línea de continuidad temporal, un "incidente" irrumpe, limita la acción y la vida, nos cubre la boca, ensucia nuestras señales y las confunde, dejando de reconocerlas. Este incidente legitima socialmente la confusión, el poder y la "mor(t) – muere(muerte)".

Tenemos el tiempo de la pandemia en el recuerdo. Un lamento, lleno de días iguales, ordenados y a la vez enredados entre ellos, perdidos, sin añoranza, que nos han amansado como individuos, como grupo. Con todo, siempre hay algo potente que trasciende, aunque también lo hace la mediocridad.

Personal y colectiva, hacer fehaciente me-mor-hi-ha, para recordar aquello que es relevante para el presente de mañana."

Visiones sin filtro: el poder liberador del Art Brut

Jean Dubuffet influyente artista francés del siglo XX, conocido por ser el creador del término *Art Brut* y por su estilo distintivo.

Dubuffet se rebeló contra las convenciones artísticas de su tiempo y buscó inspiración en formas de expresión artística fuera del ámbito tradicional del arte académico. Su concepto de *Art Brut* desafiaba las ideas convencionales sobre quién podía ser considerado un artista y qué tipo de arte merecía ser valorado. Su enfoque en la autenticidad y la expresión individual continúa resonando en el arte contemporáneo.

¹³ GARCÍA, Silvia, Karman Verdi refleja la soledad, el aislamiento y el amor de nuestro tiempo (en línea). *Cultura Inquieta* 25 abril 2023 (fecha de consulta 25 febrero 2024) Disponible: https://culturainquieta.com/arte/fotografia/karman-verdi-refleja-la-soledad-el-aislamiento-y-el-amorde-nuestro-tiempo/

En un principio Dubuffet aplica el concepto de art brut a las obras del arte primitivo, el arte naif, el arte infantil o el arte popular. No obstante, guiado por los trabajos de Prinzhorn, Morgenthaler y por distintos médicos suizos, se topa con la obra de Adolf Wölfli, Heinrich Anton Müller y Aloïse Corbaz, que rápidamente se convierten en las grandes figuras del art brut, con lo que Dubuffet limita su campo, tal y como expresa en un artículo de 1949, donde le otorga primacía sobre el arte cultural.¹⁴

ADOLF WÖLFLI (Suiza, 1864 – 1930). Su obra artística se desarrolló en los campos de la pintura, la poesía y la escritura. Para comprender las características de su trabajo creativo, es importante mencionar aspectos puntuales de su vida. Wölfli tuvo una infancia traumática, fue víctima de abusos sexuales y perdió a sus padres a la edad de diez años, lo que marcó el comienzo de una vida llena de dificultades. Más tarde fue encarcelado durante un año por el delito de abuso de menores. No obstante, lo trasladaron a un hospital psiquiátrico por presentar alucinaciones y un cuadro de psicosis. Desde ese momento comenzó a pintar.

Sus obras son geométricas, cercanas al arte tribal y están recargadas de detalles. Wölfli utiliza con frecuencia figuras organizadas en forma de mandalas, lo que se puede interpretar como el modo que el autor encuentra de satisfacer una aparente necesidad de estructurar su interior desorganizado. Así pues, Adolf Wölfli emplea repetitivamente formas cargadas de contenido pictórico y simbólico para llenar un vacío con el que se siente incómodo. En la obra del artista también se observa una tendencia a reconstruir con gran detalle su mundo interior para suplir las necesidades y carencias generadas por el mundo exterior, según postula Szeemann: "Todo lo que no tenía derecho a experimentar fuera, lo experimenta dentro".

Wölfli comparte esta característica con Aloïse Corbaz y Henry Darger, quienes recreaban en sus imágenes representaciones paralelas a su mundo interno.

HENRY DARGER (Chicago, 1892 - 1973). Darger fue internado en un orfanato católico y luego en una institución psiquiátrica bajo los diagnósticos de "enfermedad de tener el corazón en el lugar equivocado" y "masturbación". Huye a los dieciséis años de esta institución y comienza un estilo de vida solitario en el cual se dedica a la creación de un libro de 15.154 páginas, titulado La historia de las niñas Vivians, en lo que se conoce como los Reinos de lo Irreal, sobre la Guerra-Tormenta Glandeco-Angeliniana, causada por la rebelión de los niños esclavos, junto con pinturas y collages que plasman en imágenes la historia de este escrito.

JORGE ALBERTO CADI "EL BUZO" (La Habana, 1963). El artista no tiene más familia que su hermano, que, como él, tiene esquizofrenia. Jorge Alberto Cadi, uno de los representantes más famosos del art brut cubano, camina incansablemente por las calles en busca de objetos tirados, por eso recibe el sobrenombre de Buzo.

Desde hace más de veinte años colecciona maletas, cajas, fotografías y recortes de periódicos que se han cruzado en su camino literal y figuradamente. Cadi no recoge estos objetos con la intención de rehabilitarlos, sino porque detecta en ellos un fuerte potencial de extrapolación, maravillosas posibilidades narrativas.

Las fotografías en blanco y negro, intervenidas con bolígrafo, siguen siendo su material preferido. En cuanto a los objetos, se apodera de todas sus superficies y procede tanto por

ALOÏSE CORBAZ (Lausana,1886 - Gimel,1964). Al igual que Wölfli y Darger, vive su infancia en un hogar conflictivo y disfuncional. Tras presentar una serie de problemas mentales, es internada en un psiquiátrico en 1920. Al principio dibujaba a escondidas, utilizando materiales que encontraba en los cubos de basura: fragmentos de papel cuadriculado, viejas postales ilustradas, papel de estraza, facturas antiguas y trozos de envoltorios de cartón. Con un simple trazo a lápiz, Corbaz transformaba una forma o un detalle de la página ilustrada en un personaje. Estos materiales fueron aplanados, alisados y remendados con algodón blanco e hilo rojo. Las costuras, a veces muy elaboradas, enfatizan y determinan muchos de los elementos del diseño.

¹⁴ CAGIGAS, Ángel. *Arte demente*. Edita: del lunar, Jaén 2011. ISBN: 978-84-95331-50-2

hibridación como por concreción, pegando, cortando y cosiendo trozos. Así, el artista transforma conmovedoras escenas familiares en imágenes grotescas, incluso satánicas, cuyos personajes priva de rostros y caracteriza con rasgos diabólicos como orejas largas, cuernos o garras. Lejos de abordar temas como la pérdida de identidad o su extinción, los rostros arrancados a los personajes aparecen, macabros, en otras partes de la composición. También forma parte de la iconografía habitual de Jorge Alberto Cadi la representación explícita de los atributos sexuales masculinos y femeninos en unas imágenes absolutamente irreverentes.

La maleta, símbolo en Cuba de desamor, deambulaciones y separaciones, se convierte para el artista en un lugar de posibilidades y reencuentros inesperados: "Cuando cierras la maleta, reúnes a personas que nunca se han visto. Vuelven a viajar... A veces en otra dimensión". Pero también se trata de lo que se ha cosido y desgarrado, ante una nueva posibilidad de continuar. "Estamos un poco cosidos por el tiempo".

Boltanskiano por su uso conmemorativo de la fotografía, warholiano por su gusto por unir imágenes, Cadi siempre busca revelar lo que esconden estas fotografías.¹⁵

MISLEIDYS CASTILLO PEDROSO (La Habana, 1985). Misleidys Castillo Pedroso nació con una discapacidad auditiva severa. Su padre abandonó a la familia cuando ella aún era una niña. La artista, que padecía retraso en el desarrollo, fue enviada por su madre a una residencia para niños con discapacidad cuando tenía cinco años. Allí se hicieron evidentes sus síntomas de autismo y Castillo tuvo que regresar con su madre y su hermano menor, aunque permaneció socialmente muy aislada.

Misleidys mostró desde temprana edad un gran interés por los lápices de colores y las acuarelas. Al no poder expresarse, hablar ni comunicarse por medios tradicionales, la artista ha desarrollado su propio lenguaje visual. Su obra tiene una fuerte presencia plástica y permanece absolutamente enigmática, Sus allegados afirman que Misleidys hace gala de una excepcional capacidad de clarividencia, heredada de su madre, y que no es raro encontrarla en medio de una "conversación" con sus obras mediante gestos, señal de que son ellos los portadores. de un poder que va más allá de la mera fascinación que ejercen sobre quien los contempla.¹⁶

Según Phillip March Jones, Director Klein / Berst Gallery de Nueva York: "La familia no está segura de la fecha exacta, pero hace unos años, Misleidys Francisca Castillo Pedroso comenzó a pintar figuras masculinas musculosas, en diversos estados de desnudez, en cartulina. Después de recortar las figuras, las instalaba metódicamente por todo el apartamento, utilizando trozos de cinta de embalaje cortados con precisión, espaciados uniformemente alrededor del borde de las figuras. Algunos de los hombres medían unos pocos centímetros de altura, mientras que otros se acercaban a los dos metros y medio y se extendían desde el suelo hasta el techo. Luego vinieron las partes del cuerpo: manos, pies y cabezas cortadas flotando libremente. Un día, empezó a pintar rostros y cuerpos con vistas recortadas que revelaban tejidos y órganos abstractos de colores brillantes. Recientemente, comenzó a pintar figuras femeninas con trajes de bikini y grupos de cabezas unidas que representan generaciones, gemelos, familias o alguna otra relación. Su trabajo está en constante evolución".

SEBASTIÁN FERREIRA (Asunción, 1981). Sebastián vive fascinado por ciudades como Madrid, París, Roma, Sevilla o Córdoba, y sus grandes autopistas. Partiendo del estudio de fotos, postales, revistas e Internet, dibuja con minuciosidad los entresijos de la ciudad moderna, con elementos como carreteras, rotondas o autobuses. Internet constituye su herramienta fundamental de investigación, es donde obtiene imágenes en alta resolución que utiliza para reinterpretar todo este imaginario urbano. Víctima del horror vacui, no da por terminada una obra hasta tener toda su superficie cubierta, incluso borrando y rectificando sus errores.

¹⁵ BERST, Christian. *Jorge Alberto Cadi: el buzo*. Catálogo publicado con motivo de la exposición del 12 de octubre al 23 de noviembre de 2019. ISBN 979-10-90463-60-8

¹⁶ BERST, Christian, WONG, Karen. *Misleidys Castillo Pedroso: fuerza cubana #2*. Catálogo publicado con motivo de la exposición del 8 de septiembre al 6 de octubre de 2018. ISBN 979-10-90463-35-6

RAMÓN LOSA (Albacete, 1959). Empezó la carrera de
Bellas Artes pero tuvo que dejarla a medias por causa de su
enfermedad mental. Ha realizado exposiciones en las galerías
madrileñas Doble Espacio y Estampa, y en 2004 participó en
la muestra colectiva "Arte termita contra elefante blanco. Sus
dibujos y collages van siempre acompañados de textos que
los dotan de un significado añadido, como la representación
del infierno o del hombre que no se siente hombre, el enfermo
que no se siente enfermo, el artista que no se siente artista.
Losa utiliza multiplicidad de técnicas de manera sobresaliente,
como el collage, el dibujo, la pintura o la escultura.

ECHO McCALLISTER (West Virginia, 1945). Nacido en el seno de una familia numerosa y humilde. Desde muy pequeño se escondía en su cuarto para pintar sobre todo tipo de soportes (latas, posavasos o cualquier cosa que encontrara). Fue tras su ingreso en el Spenser State Hospital cuando, con la ayuda de sus terapeutas, comenzó a utilizar otros materiales e invadió su obra con una explosión de color. El estilo de Echo es inocente, infantil, primitivo. De su mano, y sin ser muy consciente de ello, manan personajes y formas llenas de sencillez. Todo ello con un sello ingenuo, próximo al de otros artistas del siglo xx.

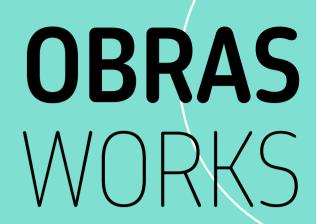
trabajos consistían principalmente en campos de líneas que obsesivamente cubrían la página y ocultaban cualquier rastro de una imagen subyacente. Hace varios años, Donald Mitchell comenzó a revelar los rostros y formas que él había enterrado en un principio. La prolífica obra de Mitchell ahora está llena de figuras en movimiento y el reposo. Artista procedente del Creative Growth Art Center provienen la obra al igual que Dan Miller. Es un centro de creación artística dirigido a personas con deficiencias neurológicas. Está situado en Oakland, California, y abrió sus puertas en la década de los setenta. Desde entonces, sus diferentes responsables han conseguido aumentar la autoestima y la autosuficiencia de las personas que han pasado por él, gracias a su apuesta por el desarrollo creativo artístico del usuario.

DAN MILLER (California, 1961). Diagnosticado con autismo, y con pocas habilidades de comunicación verbal convencionales, Miller ha desarrollado un intenso trabajo

artístico, empleando el lenguaje como tema fundamental. Sus dibujos extraordinarios toman la forma de acumulaciones de textos descriptivos, alfabetos, y secuencias numéricas. (Los textos suelen tener fuertes referencias biográficas.) Normalmente son textos superpuesto uno encima del otro, estas palabras, números y frases empiezan a fusionarse, creando campos de textos parcialmente oscurecidos y a menudo ilegibles. Los dibujos de Miller combinan intuitivamente tanto el enfoque conceptual como el expresivo.

Por último, de esta bienal cabe destacar el poder del arte para mejorar la salud mental a través de varias formas, como la terapia, actividades artísticas recreativas y la participación en comunidades artísticas. El arte explora la frontera entre el consciente y el subconsciente, utilizando símbolos, sueños y automatismos para crear obras que desafían la lógica y las normas estéticas tradicionales. Este enfoque es prominente en movimientos como el surrealismo, el expresionismo o el pop art. Y según José Guimón¹7, "... el arte es un vehículo de comunicación menos corriente y menos sujeto a control, permitiendo que sueños y fantasías sean expresados como imágenes, lo cual es más accesible que traducirlos en palabras."

¹⁷ GUIMÓN, José, ARTE Y SALUD MENTAL. ¿Existen Terapias Artísticas? Editorial Eneida. 1º edición. Marzo, 2016. ISBN: 978-84-15548-88-3

Mental como objetivo, 2022

Fotografía analógica 33 x 50 cm

2º ACCÉSIT AMNISTÍA INTERNACIONAL, 2023

> ASCANIOCUBA

Vacío, 2024 Acrílico sobre tela 70 x 100 cm

Oportunidad, 2018 Acrílico sobre tela 160 x 90 cm

Bestia, 1983 Acrílico sobre tela Tríptico. 183 x 227 cm

COLECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO FUNDACIÓN "LA CAIXA"

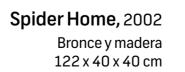

Una abuela, 1914 Óleo sobre tabla 94 x 74,5 cm

CORTESÍA MUSEO NACIONAL THYSSEN-BORNEMISZA, MADRID

CORTESÍA COLECCIÓN DE ARTE FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE

85.

Carta no enviada, 2024 Óleo sobre tela de lino 100 x 100 cm

Seres Imaginarios — Reja de Hierro — en el parque, 2022

Impresión por inyección de tinta y reja de hierro 102 x 142 x 9 cm

CORTESÍA DE CARLOS CARVALHO ARTE CONTEMPORÂNEA

> Jorge Alberto CADI (EL BUZO)

Sin título, 2019 Técnica mixta 38,5 x 58 x 17,5 cm

CORTESÍA CHRISTIAN BERST. ART BRUT, PARÍS

Sin título, 2018 Técnica mixta 60 x 70 x 25 cm

CORTESÍA CHRISTIAN BERST. ART BRUT, PARÍS

Sin título, 2019 Técnica mixta 36 x 54 x 13 cm

CORTESÍA CHRISTIAN BERST. ART BRUT, PARÍS

Sin título, 2019

Técnica mixta sobre estructura de tabla de planchar de madera 85 x 90 x 54,5 cm

CORTESÍA CHRISTIAN BERST. ART BRUT, PARÍS

Sin título, 1996-1997

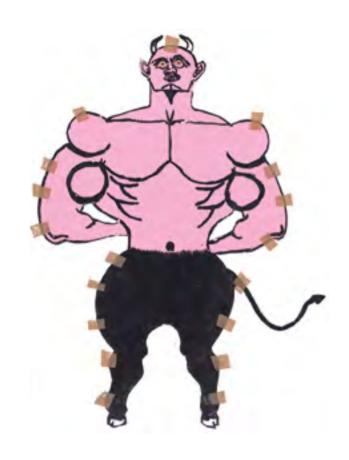
Pizarra y conjunto de objetos 970 x 220 cm

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA, MADRID

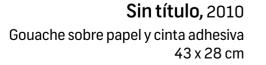
Luciendo bajo las luces, 2019

Técnica mixta, collage, objetos y pan de oro 30 x 64,5 x 22 cm

COLECCIÓN DE LA ARTISTA. CORTESÍA GALERÍA RAFAEL ORTIZ, SEVILLA

CORTESÍA CHRISTIAN BERST. ART BRUT, PARÍS

Sin título, ca. 2017 Gouache sobre papel y cinta adhesiva 36 x 24 cm

CORTESÍA CHRISTIAN BERST. ART BRUT, PARÍS

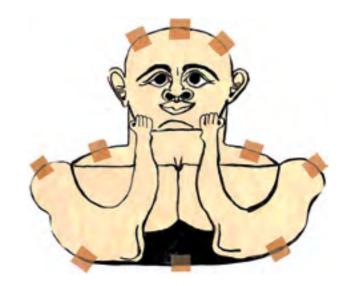
Sin título, ca. 2015 Gouache sobre papel y cinta adhesiva 41 x 27 cm CORTESÍA CHRISTIAN BERST. ART BRUT, PARÍS

Gouache sobre papel y cinta adhesiva 32 x 29 cm

Sin título, ca. 2015

CORTESÍA CHRISTIAN BERST. ART BRUT, PARÍS

Sin título, ca. 2016 Gouache sobre papel y cinta adhesiva 32 x 38 cm

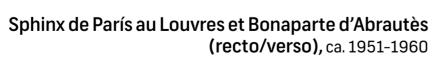
CORTESÍA CHRISTIAN BERST. ART BRUT, PARÍS

Pietà Covid, 2022 Técnica mixta con resina de epoxi 200 x 110 x 138 cm

Redención, 2016 Epoxi negra y neón 104 x 146 x 80 cm (figura), 83 x 17 cm (neón)

Lápiz de color y jugo de geranio sobre hojas de papel cosidas 140 x 50 cm (sin marco)

TREGER SAINT SILVESTRE COLLECTION ON LONG TERM DEPOSIT AT CENTRO DE ARTE OLIVA

> Filip CUSTIC

Mascarilla-hiperrealista, 2022 Objeto de silicona y textil. Acompañado de vídeo 20' 13,5 x 30 x 8 cm

CORTESÍA COLECCIÓN SOLO

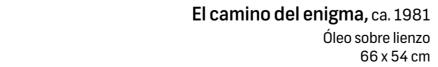
Marioneta // is this life thing a never-ending audition?, 2021

Escultura, cabeza impresa en Pa12 y MJF-multicolor con pelo humano, cuerpo en mármol blanco, hilo de algodón y sujeción en madera 100 x 10 x 19 cm

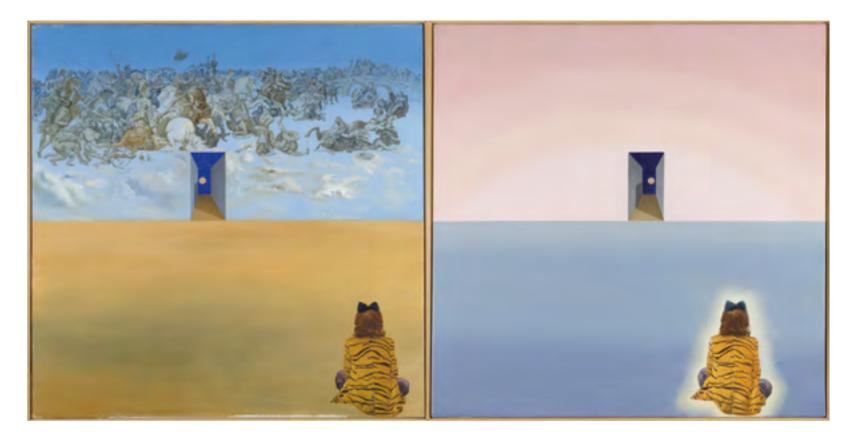
CORTESÍA COLECCIÓN SOLO

> Salvador DALÍ

LEGADO SALVADOR DALÍ, 1990. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA, MADRID

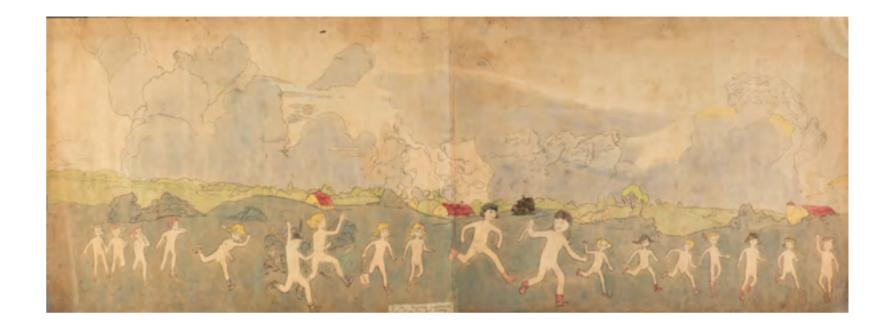
Batalla en las nubes, ca. 1979

Óleo sobre lienzo (Obra estereoscópica) 100 x 100 cm cu.

LEGADO SALVADOR DALÍ, 1990. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA, MADRID

> Henry DARGER

The Glandelinians caught in the act by the ferocious Lagorian girl scouts (for this kind of murderous massacre, the soldiers will be burned at the stake before an immense crowd), ca. 1930-1940

Acuarela, grafito y calco sobre papel 54,6 x 148,6 cm (sin marco)

TREGER SAINT SILVESTRE COLLECTION ON LONG TERM DEPOSIT AT CENTRO DE ARTE OLIVA

This is what we do to little Christian dog child slaves / 4 at norma Catherine, and try to get away, ca. 1940-1950

Acuarela, grafito y calco sobre papel 54,6 x 148,6 cm (sin marco)

TREGER SAINT SILVESTRE COLLECTION ON LONG TERM DEPOSIT AT CENTRO DE ARTE OLIVA

Óleo y acrílico sobre lienzo 134 x 124 x 45 cm

CORTESÍA COLECCIÓN FUNDACIÓN MARÍA CRISTINA MASAVEU PETERSON

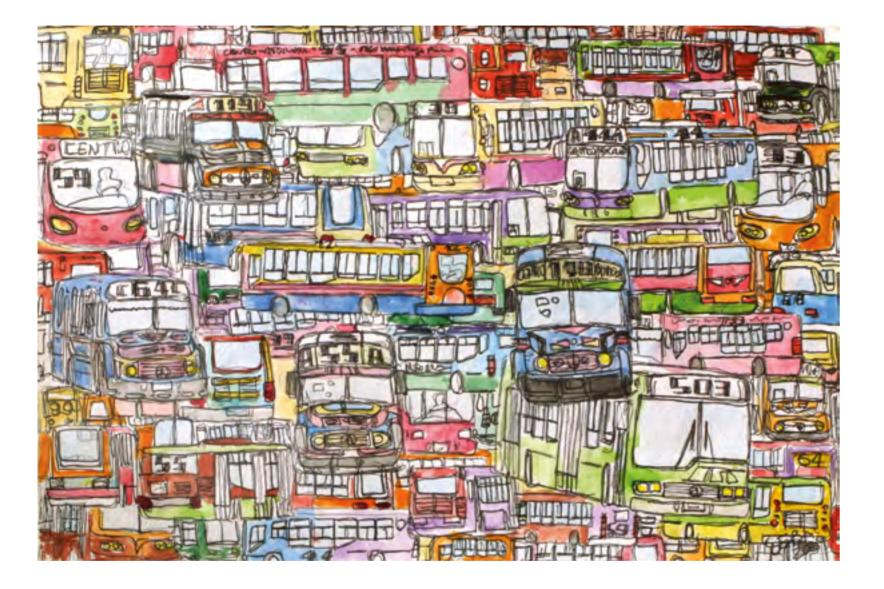

Ausencia, 2023 Fotografía B/N 33 x 50 cm

PREMIO ABSOLUTO AMNISTÍA INTERNACIONAL, 2023

> Sebastián FERREIRA

Sin título, 2009

Grafito sobre papel y acuarela 22 x 33 cm

CORTESÍA FUNDACIÓN ONCE

Sin título, 2009 Grafito sobre papel 22 x 33 cm

CORTESÍA FUNDACIÓN ONCE

111

Muñeca de porcelana, 2023 Fotografía 50 x 33 cm

FINALISTA AMNISTÍA INTERNACIONAL, 2023

THYSSEN-BORNEMISZA MUSEO NACIONAL

Reproducción fotográfica de la obra

Habitación de Hotel, 1931 Óleo sobre lienzo 152,4 x 165,7 cm

MUSEO NACIONAL THYSSEN-BORNEMISZA, MADRID N° INV. 594 (1977.110). EXPUESTA EN SALA 45

Hug Station # 4, It's OK to feel red, 2022 Textil (Mantas, chaquetas y guantes reutilizados) 136 x 113 cm

CORTESÍA COLECCIÓN SOLO

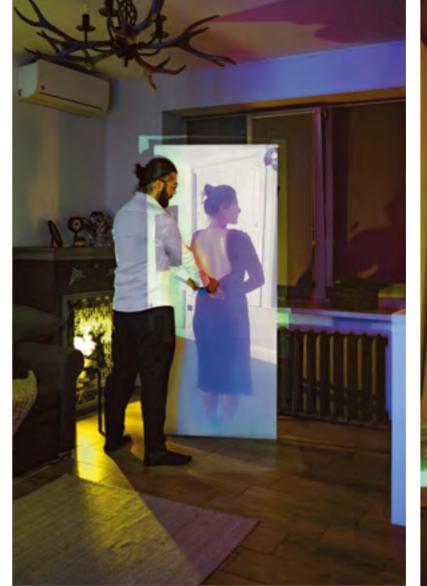
A Hug Station # 2, 2021
Textil (Mantas, chaquetas y guantes reutilizados)
184 x 250 cm

CORTESÍA COLECCIÓN SOLO

"Touch Again" by Alex Hug

PRODUCIDO POR ONKAOS-COLECCIÓN SOLO

There are so many ghosts at my spot, 2020 Fotografía 100 x 70 cm cu.

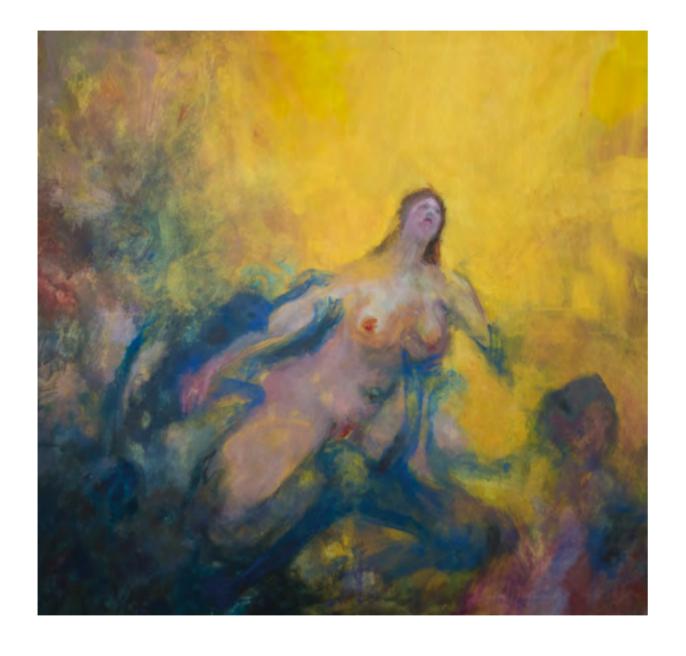

Dots obsession (Pumpkin red - Small), 2004

Múltiple escultura de nylon Ø 25 cm

CORTESÍA ARTE CONTEMPORÁNEO GACMA SL

> Wences LAMAS

Ocaso, 2024 Acrílico sobre lienzo 100 x 100 cm

Intimidad, 2021 Acrílico sobre madera 60 x 60 cm

La nueva barca, 2020 Acrílico sobre madera 60 x 60 cm

Colección Mujeres en la Cruz La insalubridad mental de ser coronada Miss Universo... y creérselo, 2017

Óleo sobre lienzo 100 x 100 cm Colección Mujeres en la Cruz Las heridas abiertas de Frida Khalo... latentes en las llagas de Ciudad Juárez, 2017

Óleo sobre lienzo 100 x 100 cm Colección Mujeres en la Cruz La brutalidad de la paliza discapacita... en cuerpo y alma, 2017

Óleo sobre lienzo 100 x 100 cm

> Berta LÓPEZ

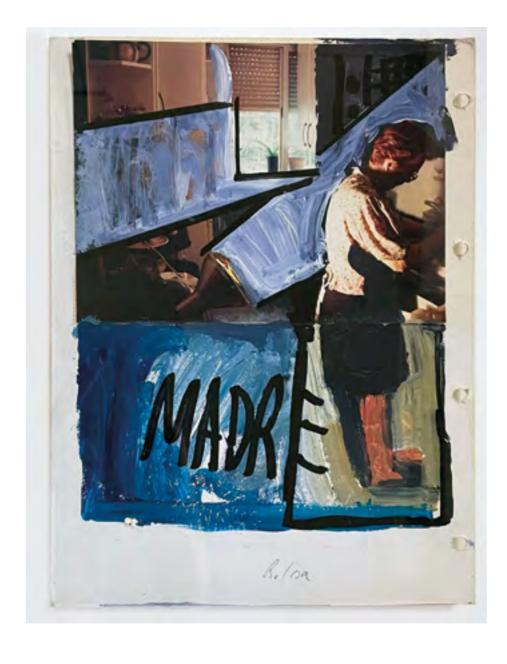

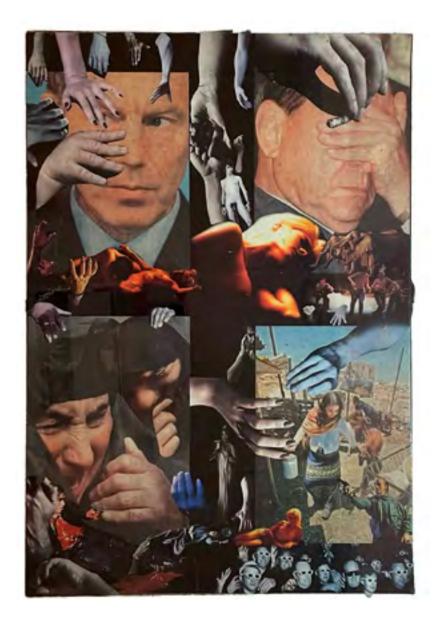
Me moría, 2015-2024 Pintura, ensamblaje y bordado Faltan dimensiones

Sin título, 1995-2000

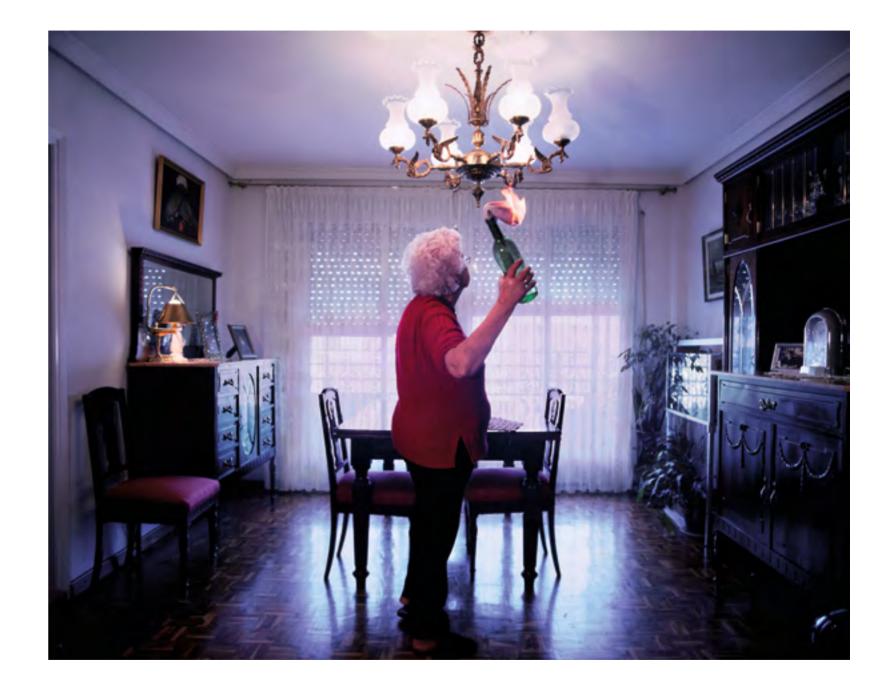
Fotomontaje sobre cartón y sobre hoja de álbum fotográfico 23 x 30 cm

CORTESÍA FUNDACIÓN ONCE

Sin título, 1995-2000 Fotomontaje sobre cartón 30 x 50 cm

CORTESÍA FUNDACIÓN ONCE

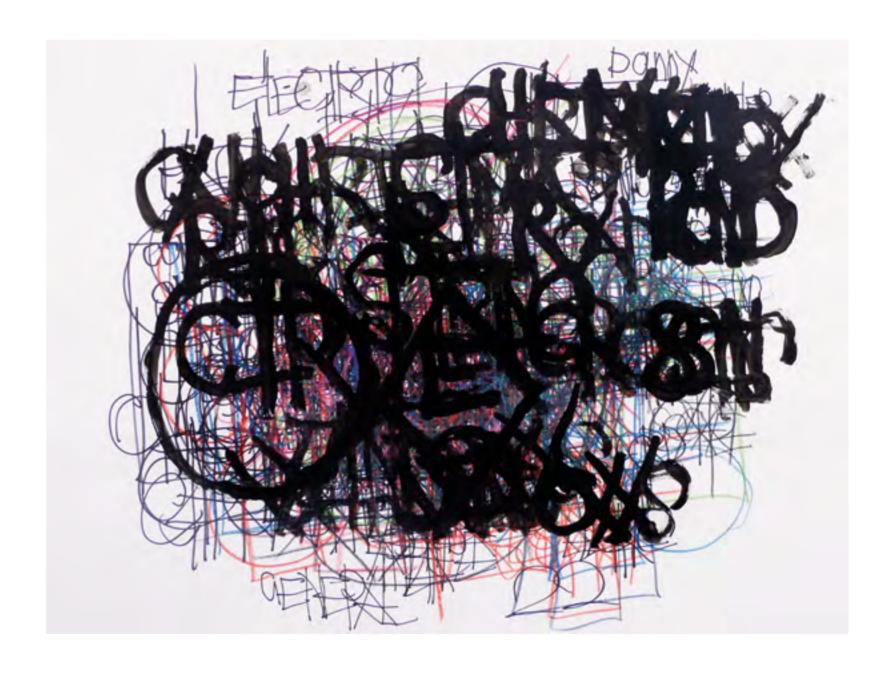
La Anarquista, 2004 Fotografía 110 x 140 cm

COLECCIÓN MUSAC. CORTESÍA MUSAC

Sin título, 2008 Rotulador sobre papel 63 x 78 cm

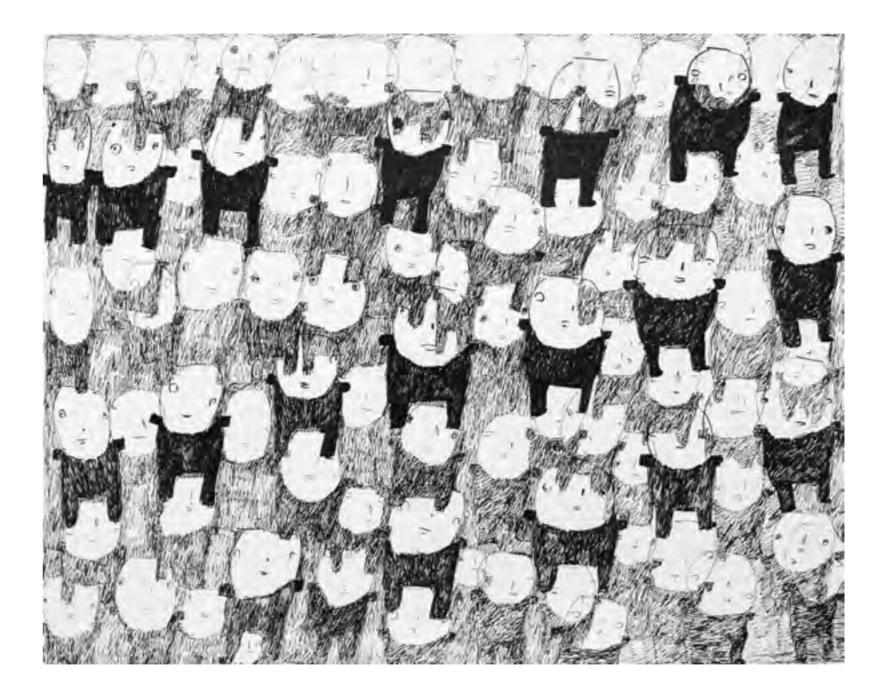
CORTESÍA FUNDACIÓN ONCE

Sin título, 2007

Acrílico, lápiz y rotuladores sobre papel 56 x 76 cm

CORTESÍA FUNDACIÓN ONCE

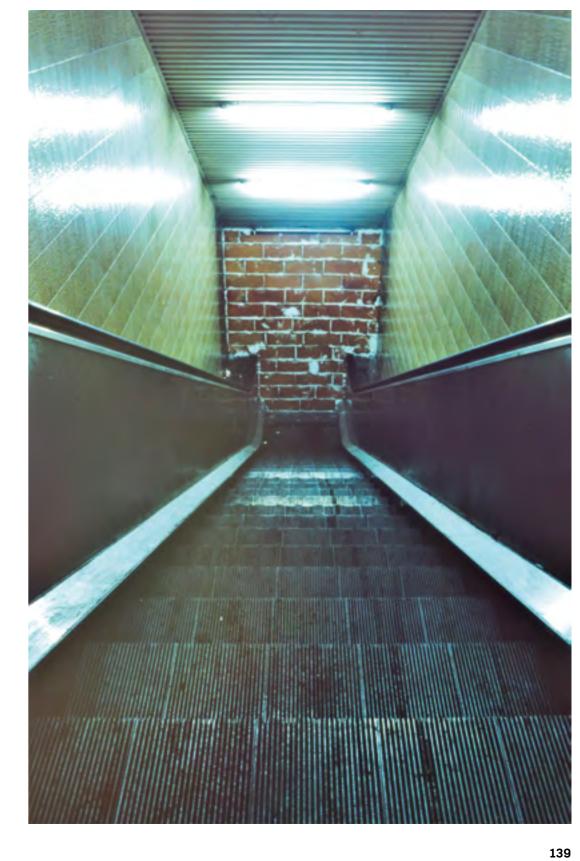

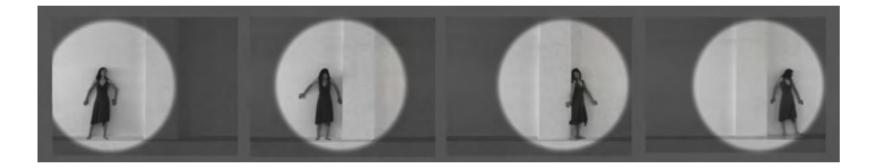
Sin título, 2001 Tinta sobre papel 56 x 76 cm

CORTESÍA FUNDACIÓN ONCE

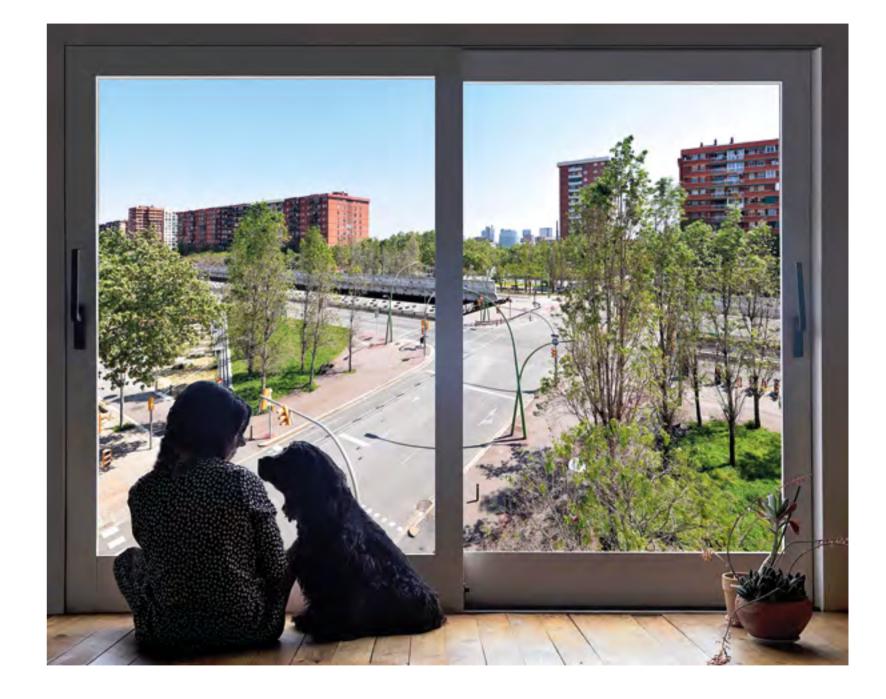

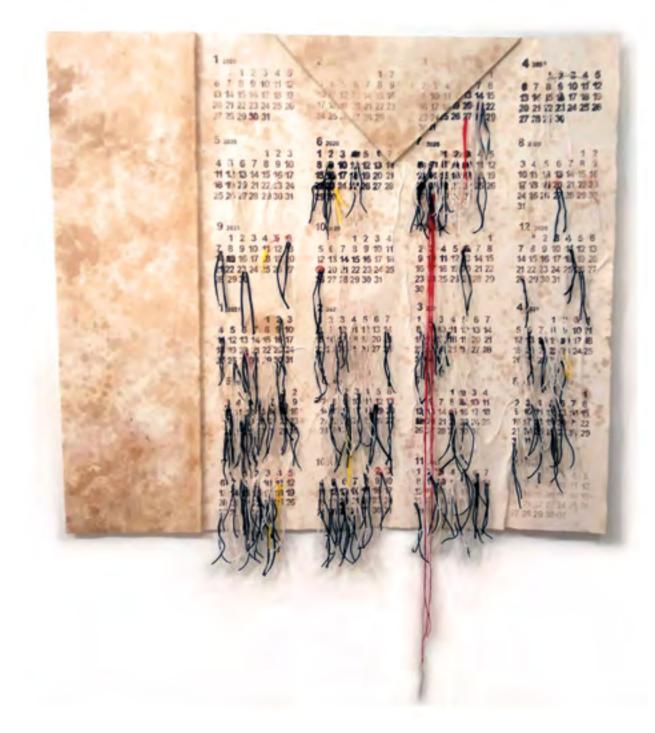
A Begoña, 2003 Video Instalación Medidas variables

Tras el cristal, 2022

Ei POiNT (proceso digital, 2024) Fotografía e impresión digital en hexacromía sobre dibón e incrustaciones 3D en bajorelieve 100 x 125 cm

Me-MOR-HI-HA, 2021

Gofrado, ensamblaje y mixta sobre pasta de papel 145 x 195 x 3,5 cm

Sobrevivirás!, 2021 Impresión digital sobre Iona 100 x 70 cm

Mi divina cabecita loca, 2021 Impresión digital sobre lona 100 x 70 cm

Quiero vivir para siempre l y ll, 2023 Caja de luz, blísteres 150 x 150 cm

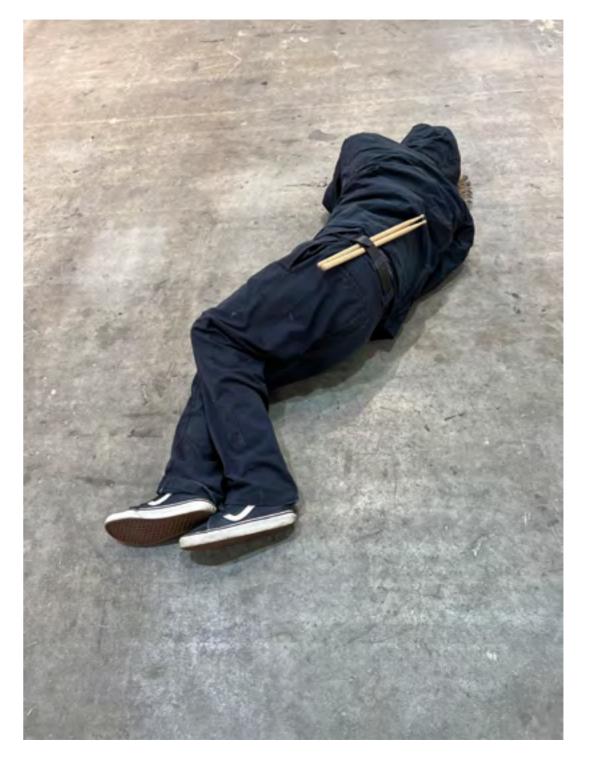
CORTESÍA GALERÍA BLANCA BERLÍN

149

> Noé SENDAS

¿Qué es?, 2023 Escultura CORTESÍA GALERÍA PRECENÇA

Solo, 2012-2024 Escultura 50 x 170x 60 cm CORTESÍA GALERÍA PRECENÇA

Sin título nº **156,** 1985

Copia de época. Cibachrome sobre poliéster 121,5 x 180 cm (imagen a sangre)

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA, MADRID

Instalación. Botijos y obra gráfica Dimensiones variables

CORTESÍA MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS

Marilyn 11.25, 11.26, 11.27, 11.28, 1970-2020

Serigrafías sobre papel museo de alto gramaje. Edición Sunday B Morning 91,5 x 91,5 cm cu.

CORTESÍA ARTE CONTEMPORÁNEO GACMA SL

> Adolf WÖLFLI

Packard, 1927

Collage sobre papel de dibujo, grafito y lápiz de color 44,7 x 76,2 cm

CORTESÍA ADOLF WÖLFLI - STIFTUNG, KUNSTMUSEUM BERN, BERN

The Sweetheart, 1927

Collage sobre papel de dibujo, grafito y lápiz de color 45,1 x 79,8 cm

CORTESÍA ADOLF WÖLFLI - STIFTUNG, KUNSTMUSEUM BERN, BERN

Amonk volva, 1992

Grafito sobre papel 87 x 182 cm

CORTESÍA COLECCIÓN GALERÍA RAFAEL ORTIZ, SEVILLA

ACTIVIDADES PARALELAS COMPLEMENTARY ACTIVITIES

Ciclo TEATRO

CASA ENDENDIDA (FESTIVAL IDEM)

Ronda de Valencia, 2

HIKU

14 de septiembre 2024 20:00 h

Calidoscópica

15 de septiembre 2024 13:00 h

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL (CDN) TEATRO VALLE-INCLÁN

Plaza Ana Diosdado, s/n

La gaviota

Sala Francisco Nieva 18:00 h Del 9 de octubre al 10 de noviembre 2024 Funciones con audiodescripción

24 y 25 de octubre 2024 Funciones con sobretítulos

Flores de plástico

Sala Princesa 21 y 22 de noviembre 2024 18:00 h Funciones con audiodescripción y sobretítulos

SUMARIO / CONTENTS

12 José Luis MARTÍNEZ-ALMEIDA

Alcalde de Madrid Mayor of Madrid

14 Miguel CARBALLEDA PIÑEIRO

Presidente Grupo Social ONCE President, ONCE Social Group

16 Javier DEL CAMPO

Director de Arte. CAB. Fundación Caja de Burgos Art Director. CAB. Fundación Caja de Burgos

20 Juan GARCÍA SANDOVAL

Director-Conservador del Museo de Bellas Artes de la Región de Murcia, Codirector de los Congresos Internacionales de Educación y Accesibilidad en Museos y Patrimonio Cultural Director Museum of Fine Arts of the Murcia Region, Joint Director of the International Conferences on Education and Accessibility in Museums and Historical Sites

24 Encarna LAGO GONZÁLEZ

Gerente de la Red Museística Provincial de Lugo Director of the Provincial Museum Network of Lugo

26 Begoña TORRES GONZÁLEZ

Directora Gerente, Museo Lázaro Galdiano Managing Director, Lázaro Galdiano Museum

30 Patricia VERDIAL GARAY

Asistente de Dirección de MARCO. Museo de Arte Contemporánea de Vigo Assistant Director. Vigo Museum of Contemporary Art

32 Juan Ignacio VIDARTE FERNÁNDEZ

Director General, Museo Guggenheim de Bilbao General Director, Bilbao Guggenheim Museum

38 Mercè LUZ I ARQUÉ

Comisaria Curator

75 OBRAS

Works

163 ACTIVIDADES PARALELAS

Complementary activities

ÍNDICE DE ARTISTAS / INDEX OF ARTISTS

76	María ÁLVAREZ
78	ASCANIO CUBA
80	Jean-Michel BASQUIAT
82	George BELLOWS
84	Louise BOURGEOIS
86	Alejandra CABALLERO
88	Carla CABANAS
90	Jorge Alberto CADI (EL BUZO)
92	Carmen CALVO
94	Misleidys CASTILLO PEDROSO
96	José COBO
98	Aloïse CORBAZ
100	Filip CUSTIC
102	Salvador DALÍ
104	Henry DARGER
106	Ángela DE LA CRUZ
108	Félix FERNÁNDEZ
110	Sebastián FERREIRA
112	Irene GARHER
114	Edward HOPPER
116	Alex HUG
118	KARMAN VERDI
120	Yayoi KUSAMA

122 Wences LAMAS

124	Jean Paul LEON YODH
126	Berta LÓPEZ
128	Ramón LOSA
130	Cristina LUCAS
132	Echo McCALLISTER
134	Dan MILLER
136	Donald MITCHELL
138	Juan MUÑOZ (MUNIMARA)
140	Paloma NAVARES
142	Carme OLLÉ I CODERCH
144	Antònia RIPOLL
146	Jai RIUS
148	Alberto ROS
150	Noé SENDAS
152	Cindy SHERMAN
154	Cuco SUÁREZ
156	Andy WARHOL
158	AdolfWÖLFLI
160	ZUSH

FOTOGRAFÍA / PHOTOGRAPHY

Carla CABANAS. Pág. 89: Foto © Bruno Lopes. Cortesia de Carlos Carvalho Arte Contemporânea.

Carla CABANAS. Pág. 89: Foto © Bruno Lopes. Cortesia de Carlos Carvalho Arte Contemporânea.

Carmen CALVO. Pág. 92: © Carmen Calvo. VEGAP, Madrid 2024. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.

Carmen CALVO. Pág. 92: © Carmen Calvo. VEGAP, Madrid 2024 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.

Aloïse CORBAZ. Pág. 99: Treger Saint Silvestre Collection on long term deposit at Centro de Arte Oliva. © Courtesy SIK-ISEA, Zürich.

Aloïse CORBAZ. Pág. 99: Treger Saint Silvestre Collection on long term deposit at Centro de Arte Oliva. © Courtesy SIK-ISEA, Zürich.

Filip CUSTIC. Págs. 100-101: Cortesía de Colección SOLO. Filip CUSTIC. Págs. 100-101: Cortesía de Colección SOLO.

Henry DARGER. Págs. 104-105: Treger Saint Silvestre Collection on long term deposit at Centro de Arte Oliva. © André Rocha. Henry DARGER. Págs. 104-105: Treger Saint Silvestre Collection on long term deposit at Centro de Arte Oliva. © André Rocha.

Edward HOPPER. Pág. 115: © Herederos de Josephine Hopper / Cortesía de ARS (Artist Rights Society), VEGAP, Madrid.

Edward HOPPER. Pág. 115: © Herederos de Josephine Hopper / Cortesía de ARS (Artist Rights Society), VEGAP, Madrid.

Alex HUG. Págs. 116-117: © Alex Hug_Courtesy Colección SOLO. Alex HUG. Págs. 116-117: © Alex Hug Courtesy Colección SOLO.

Berta LÓPEZ. Págs. 126-127: Berta López@_localopez. www.bertalopez.es.

Berta LÓPEZ. Págs. 126-127: Berta López@_localopez. www.bertalopez.es.

Noé SENDAS. Págs. 150-151: © galeria Juan Silio, Madrid. Noé SENDAS. Págs. 150-151: © galeria Juan Silio, Madrid.

Cuco SUÁREZ. Pág. 155: © Marcos Molina. © Cuco Suárez VEGAP, Madrid 2024. Cortesía Museo de Bellas Artes de Asturias.

Cuco SUÁREZ. Pág. 155: © Marcos Molina. © Cuco Suárez VEGAP, Madrid 2024. Cortesía Museo de Bellas Artes de Asturias.

http://bienal.fundaciononce.es

Diseño expositivo / Exhibition design

Mercè LUZ

Diseño y maquetación / Design and layout

Tau Diseño

www.taudesign.com

Impresión / Printing

GUZPACK

Traducción / Translation

Pax Pacis International Services S.L.

Aplicación de guiado y contenidos exposición /

Aplicación de guiado y contenidos exposición

App&Town

Contenidos de las audioguías / Contenidos de las audioguías

Flexiguía Audioguías

© Carmen Calvo; José Cobo; Fundació Gala-Salvador Dalí, Salvador Dalí;

Cuco Suarez; Paloma Navares; Zush Evru, VEGAP, Madrid, 2024

© 2024 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / VEGAP

© The Easton Foundation / Autorizado por VEGAP, Madrid, 2024

© 2024 Kiyoko Lerner / Artists Rights Society (ARS), New York / [VEGAP]

Depósito Legal: M-17222-2024 ISBN: 978-84-19337-11-5

Nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos que han creído en nuestro proyecto, lo han iluminado con ilusión, y sin cuya participación no habría sido posible.

Our more sincere gratefulness to all those who have believed in our project, illuminating it with their illusion and without whose participation it would not have been possible.