

Una Muestra de Arte *Outsider* Contemporáneo en Europa

Dra. Ana MAMPASO MARTÍNEZ¹
anamampaso@gmail.com

Dra. Noemí MARTÍNEZ DÍEZ²
noemielisa@yahoo.es

Dra. Graciela GARCÍA MUÑOZ³
info@elhombrejazmin.com

Enviado: 26/04/2010
Aceptado: 21/06/2010

RESUMEN

Este artículo pretende dar cuenta y reflexionar sobre el *2x2 Forum für Outsider Art, Kunsthaus Kanner*, que tuvo lugar en 2009 en la ciudad alemana de Münster y del que tuvimos el honor de formar parte.

Palabras clave: *2x2 Forum für Outsider Art*, problemática del arte *outsider*; arte autodidacta.

SUMARIO

1. *2x2 Forum für outsider art, Kunsthaus Kanner*: Münster, introducción; 2. Estudios y Talleres presentes en el Foro; 3. El Taller de Arte Eco, España; 4. Algunas conclusiones de las conferencias y puestas en común en el *2x2 Forum*; 5. Bibliografía.

An Exhibition of Contemporary Outsider Art in Europe

ABSTRACT

This article aims to explain and reflect on to outsider art in the Forum für *2x2 Outsider Art, Kunsthaus Kanner*, which took place in 2009 in the German city of Münster.

Keywords: *2x2 Forum für Outsider Art*, issue of outsider art, self-taught art.

CONTENTS

1. *2x2 Forum für outsider art, Kunsthaus Kanner*: Münster, introduction; 2. Studios and Art Workshops present at the Foro; 3. Eco Art Workshop, Spain; 4. Some conclusions of the conferences at the *2x2 Forum*; 5. Bibliography.

¹ Profesora Universidad Autónoma de Madrid

² Profesora Universidad Complutense de Madrid

³ Estudiosa del arte *outsider*

1. 2X2 FORUM FÜR OUTSIDER ART, KUNSTHAUS KANNEN: MÜNSTER, INTRODUCCIÓN

Entre los días uno y cuatro de octubre del año 2009 tuvo lugar el *2x2 Forum für Outsider Art*, organizado y celebrado en el Museo de *Art Brut* y *Arte Outsider*, Kunsthaus Kannen, situado dentro del complejo hospitalario Alexianer en la ciudad de Münster, Alemania. Este evento nos ha permitido reflexionar sobre la situación actual del *Arte Outsider* en Europa.

El Kunsthaus Kannen se fundó en el año 1996; es una institución que se compone de varios espacios o estudios de creación artística y arteterapia así como de un Museo de *Art Brut* y arte *outsider* con colección de arte *outsider* propia. El Hospital Alexianer, ubicado en la zona rural de las afueras de Münster, con su clínica psiquiátrica y psicoterapeuta, lleva desde los años 80 recolectando dibujos, pinturas y esculturas en sus talleres y promoviendo la obra de pacientes, de personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual con excepcional talento artístico.

El Foro *2x2 Outsider Art* consistió en la exhibición de muestras del trabajo realizado en diversos estudios y talleres artísticos y/o arteterapéuticos de países europeos como Alemania, Italia, Finlandia, Austria, Suiza, Luxemburgo, Noruega y España y también Rusia (San Petersburgo y Yaroslavl); entre los expositores hemos podido encontrar reputados talleres artísticos, como el de la Clínica Maria Gugging de la que han surgido creadores de la talla de August Walla y Rudolf Horacek y el Studio Herenplaats de los Países Bajos, así como estudios de creación más reciente. También hubo presencia de artistas *outsider* desvinculados a estudios o talleres, como fue el caso de Markus Meurer y Michael Globisch.

Cada estudio o taller participante dispuso de un pequeño *stand* de 2 x 2 metros (de ahí el nombre del Foro) donde exponer algunas obras, vídeos, libros, folletos, etc. Los vídeos y películas también pudieron ser visionados en una sala de proyecciones adyacente, situada entre la gran sala de exposiciones y la tienda del Museo.

Se celebró así mismo en dicho Foro, un ciclo de conferencias y mesas redondas sobre diversos aspectos del desarrollo de arte *outsider* en los que participaron galeristas, arteterapeutas, psiquiatras, coleccionistas y representantes de museos de reconocido prestigio, como la Dra. Lisa Niederreiter, profesora de la Universidad de Darmstadt, el psiquiatra y coleccionista de arte Dr. Wolfram Voigtländer, el galerista Christian Berst de París o la Directora del Museo St. Gallen, de Suiza, Dr. Monika Jagfeld. Paralelamente se organizaron talleres y demás eventos artísticos con la participación de artistas *outsider*, pacientes del hospital, asistentes al Foro y público en general.

A su vez, se dispuso de diversos espacios para que personas discapacitadas que acudían a talleres artísticos del vecindario participaran activamente con nosotros, con apoyo profesional y técnico de estudiantes de la Academia de Arte de Munster.

El *leit-motiv* fue presentar un panorama de la diversidad de proyectos y enfoques sobre el tema del arte *outsider* en las distintas partes de Europa tanto al gran público como a especialistas. Vamos a realizar un pequeño análisis de esta rica diversidad de enfoques y nos detendremos más adelante en la presentación del *Taller de Arte ECO* de España.

2. ESTUDIOS Y TALLERES DE ARTE PRESENTES EN EL FORO

Atendiendo a razones geográficas y por motivos obvios, los talleres y estudios artísticos alemanes en el Foro fueron los que tuvieron mayor presencia; ciudades como Hamburgo, Leipzig, Diusburg, Bad Durkheim, Münster, Braunschweig, Bielefeld, Borken, Kassel y Berlín presentaron sus *stands* con interesantes trabajos dando una muestra de lo valorado que está en este país el arte marginal. Las presentaciones de los demás países invitados fueron igualmente de gran interés y calidad.

Es interesante diferenciar como se denominan a sí mismos los centros que se presentaron en el Foro: la gran mayoría son Estudios de Arte, (o cuando son de mayor tamaño, se denominan Casa de Arte como la *Künstlerhaus Lydda* en Bielefeld o Centro de Arte a escala nacional como el *Kettuki Art Center* en Hämeenlinna, Finlandia), algunos de ellos ubicados en galerías de arte (como es el caso del *Kunstatelier Lebenshilfe* en Braunschweig) y otros representados por Galerías de Arte (como la asociación *Durchblick e.V.* en Leipzig), otros en cambio tienen Salas de Exposición propia dentro del Centro, dándonos idea de la importancia que se da a la exhibición de la obra de estos artistas.

Le sigue en menor medida pero con un número significativo, los denominados Talleres Artísticos o Talleres de Arteterapia (como el *Atelier Artistique* ubicado en el Hospital Neuro-Psiquiátrico CHNP en Ettelbrück, Luxemburgo); muchos de estos talleres están ubicados en Centros Hospitalarios (como los cuatro talleres artísticos específicos *ARTeliers* de la Clínica Psiquiátrica Universitaria en Wil, Suiza, o el taller *Atelier+* de Münster, que mantiene un patrocinio de Psiquiatría Social o *Die MALzeitler* en Diusburg, proyecto artístico continuado de la Facultad de Psiquiatría Social).

Atendiendo a las personas que dirigen y supervisan o guían a los participantes de los talleres (artistas o no) encontramos una gran variedad de estrategias; en los Estudios de Arte unas veces es un equipo denominado multiprofesional el que se hace cargo de esta tarea, la gran mayoría de las veces la responsabilidad cae en manos de artistas y en menor medida en arteterapeutas; algunos de estos estudios están autodirigidos, son asociaciones organizadas por los propios creadores marginales, como la alemana *Durchblick e.V.*, iniciativa comunal de cuarenta personas afectadas por problemas psiquiátricos y ayudados por parientes y amigos, que se proveen unos a otros de solidaridad, ayuda y apoyo moral. Esta comunidad adopta una postura crítica hacia la psiquiatría tradicional y está comprometida con aproximaciones alternativas y emancipadoras.

En los talleres artísticos ubicados en, o dependientes de Centros Hospitalarios, abunda más el trabajo de dirección, asesoramiento y apoyo conjunto de artistas y psicoterapeutas y/o de arteterapeutas (como el *Kunsthaus Kannen*, el *Atelier+* y el *Atelier Artistique*).

En cuanto a los medios y las técnicas artísticas que se promueven destaca en primer lugar y a distancia la pintura y en segundo lugar el dibujo seguido por la escultura y la artesanía. Hay centros que hablan de diseño gráfico, *collage*, cerámica, *art+media*, periódico, diseño de diversos objetos de arte (calendarios, juegos artísticos, a modo de *merchandising*, etc.), talleres artísticos que ponen a disposición de

los pacientes/clientes diversidad de medios y técnicas artísticas (como el vídeo, la informática, etc. como el anteriormente citado *Atelier Artistique*) pero esto sucede en mucha menor medida.

No obstante, pudimos observar como la web, el cine, el vídeo, y lógicamente la fotografía, se utiliza ampliamente por parte de los estudios y talleres como medio de documentar y mostrar las actividades que realizan y la forma en las que las llevan a cabo (este es el caso de *La Manica Lunga Officina Creativa* en Sospiro, Italia, *Künstlerhaus Lydda*, *Die MALzeitler* y *Die Malwerkstatt* en Bad Durkheim, por poner sólo unos ejemplos).

Teniendo en cuenta a las personas y/o artistas que son atendidos en los diferentes talleres y estudios hemos encontrado un equilibrio entre los dirigidos específicamente a personas con dificultades de aprendizaje y discapacidad intelectual y los dirigidos exclusivamente a personas con problemas o enfermedades mentales, a individuos que están recibiendo psicoterapia y a pacientes que han tenido problemas mentales pero ya han sido dados de alta o están en situación ambulante; algunos de los estudios o talleres no especificaron este aspecto. No hemos visto sin embargo, talleres dirigidos a problemáticas de carácter más social.

Hay interesantes propuestas de trabajo conjunto como *Die Maler* en Hamburgo, donde ocho artistas con discapacidad intelectual y dos artistas sin discapacidad trabajan juntos semanalmente; ya han realizado varios proyectos inclusivos que se han sido mostrados en diez exposiciones.

Esto nos lleva a subrayar los diferentes y muy variados enfoques y fines de lo presentado en el Foro reunidos bajo la denominación del *Outsider Art*.

Atendiendo a los objetivos de estos estudios y talleres pudimos comprobar que prácticamente la totalidad de ellos busca suscitar el descubrimiento y desarrollo de un estilo propio por parte de los artistas o pacientes creadores a los que promueve o trata, incentivar su potencial creativo personal, fomentar la expresión libre de su trabajo, en definitiva fomentar que el creador o la creadora tome decisiones sobre su propia obra (como en el *Kunstatelier Lebenshilfe* de Braunschweig). Ahora bien, vemos diferencias en la metodología de trabajo para obtener estos fines, si bien unos centros brindan poca orientación y consejo a los artistas en aras al desarrollo de un estilo personal (como el *Atelier Gugging* de Austria), otros centros proveen de un orientador personal para respaldar a los creadores, (como en el caso del *Kreative Kunstwerkstatt* en Allerhand en este caso son discapacitados con talento artístico especial), para que desarrollen y realicen sus propias ideas a través de un entrenamiento cualificado en arte y artesanía; en otros centros son los arteterapeutas quienes asesoran y dialogan con las personas, con el fin de promover el desarrollo de la creatividad individual, no obstante, estas pueden igualmente trabajar de forma independiente (como en el *Atelier Artistique* que trabaja con pacientes psiquiátricos) u ofrecen soporte y supervisión de las actividades creativas que se llevan a cabo (como en *Phoenix*, San Petersburgo); hay centros cuyo énfasis está puesto en la interacción cooperativa (como la asociación *Künstlerhaus Lydda*) y otros cuya metodología de trabajo está personalizada y depende de las muchas y diferentes necesidades que tienen las personas con dificultades de aprendizaje con las que se ocupa (*ARTeliers*).

Los centros que promueven el trabajo de sus artistas por galerías y colecciones, muchas veces a nivel internacional, suelen ser estudios de arte en su mayoría, aunque no siempre, con algún tipo de vinculación con galerías de arte (*Atelier del Villa* en Hamburgo, *Durchblick e.V.* en Leipzig y *Kunstatelier Lebenshilfen*, Braunschweig); en otros casos son los propios estudios los que organizan periódicamente las exhibiciones (como el *Kettuki Art Center* en Finlandia, la *Künstlerhaus Lydda* de Bielefeld o el *Atelier+* en Münster) para que el público en general acceda a este tipo de obra; en otras ocasiones se exhibe regularmente el arte *outsider* junto a las obras de artistas profesionales (como el caso de *Die MALzeitler* de Diusburg).

Los estudios vinculados a galerías suelen disponer de un lugar para llevar a cabo debates sobre diferentes aspectos del arte, proveen de un espacio de colaboración y realizan discusiones artísticas entre artistas invitados, profesores y comisarios y también con los propios creadores *outsider*. En talleres ligados a hospitales el lugar de encuentro se destina a personas que realizan psicoterapia (como en el *Offenes Atelier* de Berlín) e este caso con otro tipo de objetivos.

Hay centros que además disponen de colecciones propias de arte, de servicio de publicaciones (como el *Kunsthhaus Kannen*) y servicio de cooperación internacional (como el *Kettuki Art Center* de Finlandia) o disponen de estudios con archivo de trabajos, librería y residencia de artistas (*La Manica Lunga Officina Creativa* en Italia).

Todo esto nos lleva a plantearnos que estas diferencias vienen dadas principalmente por el objetivo final que motiva y prima en cada tipo de centro, estudio o taller, independientemente de que podamos hallar artistas *outsider* en su seno o no, si el fin es predominantemente arterapeutico o si se busca personas con talento artístico especial, para su promoción como artistas, aunque entendemos la dificultad de desvincular una y otra cuestión.

3. EL TALLER DE ARTE ECO, ESPAÑA

Por parte de España, se presentaron algunos trabajos del *Taller de Arteterapia ECO*, la mayoría realizados en el Complejo Sociosanitario de La Merced en Guadalajara bajo la coordinación de Noemí Martínez, y otros en el propio *Taller de Arte ECO* en Madrid guiados por Ana Mampaso.

Nuestra relación con la *Kunsthhaus Kannen* data del año 1999 cuando acudimos al *5th European Arts Therapies Conference* organizado por la *Westfälische Wilhelms-Universität* de Münster y donde presentamos la comunicación *Artistic creations in video by and for people with mental disorders*. Tuvimos entonces la oportunidad de conocer a la directora del *Kunsthhaus Kannen*, Lisa Inckmann y a algunos de sus colaboradores; nos encantó la interesante y no exenta de dificultad labor que hacían y continúan haciendo, conocimos la obra de sus artistas residentes como la de Klaus Mücke y la de Werner Streppel, entre otros, así como los peculiares rincones de sus estudios personalizados por ellos mismos; también participamos en una estimulante velada de creación artística y musical junto con pacientes enfermos mentales y con personas con necesidades especiales en los jardines del complejo hospitalario Alexianer.

De este primer encuentro surgió la invitación para presentarnos al *2x2 Forum für Outsider Art*.

En la Unidad de Media Estancia (UME) del Complejo Sociosanitario de La Merced, se trabaja con pacientes en los que predominan los diagnosticados con esquizofrenia, aunque también aparecen otras patologías como trastorno de la personalidad y trastorno bipolar. Estos talleres, que denominamos *Taller de Arteterapia ECO*, se vienen desarrollando desde el año 2003, con una periodicidad semanal en sesiones de dos horas y manteniendo reuniones periódicas con la psicóloga y el psiquiatra de la UME; es, a su vez, uno de los lugares de prácticas del Master en Arteterapia de la UCM. Las personas que acuden a este taller son mujeres y hombres de edades comprendidas entre dieciocho y cincuenta años, de un estrato sociocultural medio y medio bajo, con problemáticas familiares. Algunos de ellos tienen pocos estudios y sus recursos visuales son escasos ya que, aparte del colegio, nunca más han hecho uso de sus capacidades expresivas a este nivel, mientras unos pocos tienen estudios universitarios, aunque no por ello tienen mayores competencias en temas artísticos.

Entre los principales objetivos que nos hemos propuesto en el taller de arteterapia están el de ayudar a adquirir un lenguaje expresivo propio que contribuya a su mejoramiento personal a través del proceso artístico, facilitar la expresión de sus propias necesidades, sentimientos, vivencias y ayudarles a comunicarse con este medio, desarrollar la conciencia de su identidad personal, fortalecer su autoestima, adquirir autonomía y saber valorar sus propias capacidades para una mejor relación y adaptación consigo mismos y con el entorno.

Trabajamos con distintas técnicas y materiales que los pacientes escogen libremente, pintura, dibujo, *collage* y construcciones; la fotografía y el vídeo son herramientas y lenguajes que se han incorporado recientemente. Generalmente se les plantea un tema como punto de partida o motivación, que las personas pueden aceptar o no. En los distintos talleres se han alternado sesiones en las que se ha trabajado a partir de obras de artistas como Miró, Picasso, Maruja Mallo, Hundertwasser o Keith Haring y de mitos de distintos países, se ha creado a partir de la lectura de poesías breves o de textos de autores como Gómez de la Serna, Carmen Martín Gaité y Cortázar, con la finalidad de ampliar sus recursos y capacidades expresivas. Al finalizar siempre disponemos de un tiempo para poder discutir sobre cada uno de los trabajos. En el año 2009 se hizo una exposición “Visiones y encuentros” con una muestra de algunas de las obras creadas en el taller de la UME, en la Biblioteca Pública de Guadalajara. También visitamos anualmente el Museo Thyssen Bornemiza, para enseñarles a ver y leer las imágenes y poder discutir sobre ellas.

Para llevar obras al Foro de Münster elegimos creaciones de cinco pacientes, dos mujeres y tres hombres, los cuales quisieron participar con su propio nombre, además cada uno escribió una pequeña autobiografía para el catálogo de la exposición. Presentamos la obra de Nuria, de treinta y ocho años, trabajadora social que ha cooperado con niños que viven en la calle y ha vivido durante un tiempo con una tribu indígena en Colombia. Muy entusiasta con el arte y reflexiva con su trabajo, su obra es muy colorista, en ella encontramos habitualmente un punto reivindicativo sobre la situación de las mujeres; obras de Enrique, de cincuenta años, quien ha trabajado en la construcción durante veintisiete años en Cataluña; desde el primer

día estuvo encantado en el taller, habitualmente se muestra muy locuaz, trabaja de forma independiente, suele venir con varios pequeños bocetos sobre lo que quiere pintar, trabaja rápido y suele hacer dos o tres obras en cada sesión, sus temas versan sobre la libertad y el sexo. mostramos también obra de Belén de treinta y siete años, que ha estudiado Derecho y ha sido deportista de élite, sus creaciones, generalmente abstractas, son muy delicadas y sensitivas y obras de José Félix, de cuarenta y siete años, quien ha trabajado siempre como constructor viviendo una larga temporada en Marruecos, José Felix es muy introspectivo, pinta bien y es muy perfeccionista en todo lo que hace. Por último llevamos muestra de la obra de Emilio de cuarenta y ocho años, quien se alistó como militar durante varios años en las Islas Canarias y en las Baleares; desde el año 1998 vive en Guadalajara y dibuja y pinta para sí mismo; un tema recurrente en sus obras es el sol, que repite constantemente.

Como muestra del trabajo que se realiza en el *taller artístico ECO* con los nuevos medios de expresión, se llevó igualmente al Foro parte del trabajo realizado con Sam, un joven de veintisiete años de edad, diagnosticado con esquizofrenia en estado activo y efectuado en el estudio propio de *Taller de Arte ECO* en Madrid; la elección de lenguaje audiovisual y de estos “nuevos” medios de expresión, como la fotografía y vídeo digital, vino dada por el interés e inclinación hacia ellos por parte del propio cliente.

Junto con el psiquiatra que le atendía pretendimos mejorar la mala situación en la se encontraba; nos servimos de su buena disposición a participar en el taller artístico para que, por medio la filmación de animaciones y de entrevistas, por medio de juegos audiovisuales, de creación de anuncios publicitarios y de retratos fotográficos y pasar posteriormente a la escritura de guiones cinematográficos, entre otras cosas, nos sirviera para potenciar su desarrollo intelectual y artístico con el fin de recolectar de una fuerza (la creación artística) que sirviera de arrastre de todo lo demás.

La forma de trabajo que llevamos inicialmente a cabo fue directiva considerando que si surgía por parte del cliente un emergente, entonces veíamos que era lo que él quería hacer. Se llevaron a cabo reuniones periódicas con su psiquiatra con quien pudimos constatar la clarísima línea de progreso que siguió esta persona y cómo fue floreciendo su rica creatividad.

No a todos los autores que hemos mostrado en el Foro podemos considerarlos como verdaderos artistas *outsider*; pero si hemos decidido exponer algunas de sus creaciones artísticas es porque hemos visto en estas personas algún tipo de potencial; hombres y mujeres que creemos que con tiempo, dedicación y apoyo podrían devenir en artistas si es que eso fuera lo que quisieran para sí mismos. Sabemos que no es la finalidad de un taller de arteterapia encontrar artistas, pero si surgen de su seno es sin duda también un positivo “efecto colateral”. Consideramos a su vez importante, que España tuviera algún tipo de representación a nivel europeo en este Foro de *Outsider Art*. De todas formas para nosotras ha sido muy interesante la confrontación de los trabajos realizados en nuestros talleres con los de los otros estudios europeos.

4. ALGUNAS CONCLUSIONES DE LAS CONFERENCIAS Y PUESTAS EN COMÚN EN EL 2X2 FORUM

En el marco del *2x2 Forum für Outsider Art* se debatió, entre otras cosas, acerca de la problemática de comercializar y “etiquetar” las obras realizadas en los talleres. Hay una marcada diferencia entre los que tienen una orientación arteterapéutica y los que están planteados como centros de arte con aspiraciones más profesionales y comerciales.

La Dra. Lisa Niederreiter, arteterapeuta y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Trabajo Social de la Universidad de Darmstadt en Alemania, galardonada con el *Outsider Art Design Award 2009* y el *European Award for Outsider Art*, en su conferencia *Como en la vida real*⁴ se pregunta si aún necesitamos el “nivel” o “marco” arte *outsider*.

Para ello comienza identificando las particularidades del mismo mientras se interroga por el interés que su conocimiento pueda tener para los arteterapeutas. A este respecto encuentra los siguientes rasgos definitorios: deformaciones, erotizaciones, defragmentación y carácter críptico de las obras. En paralelo denuncia que el arte *outsider* vive un momento en que está de moda⁵ y este hecho puede hacer que se distorsione su esencia. Al fin y al cabo, indica, estas obras surgen de una necesidad interior y mediatizarlas puede desviar su sentido terapéutico.

El problema de financiar los talleres con la venta de obras es que se trabaja con presión y se corre el riesgo de desatender a quienes no dan resultados rentables. Por supuesto, entre las personas que trabajan en los talleres de arte *outsider* las hay que trabajan bien y no tan bien. Lo ideal, observa, sería que este tipo de talleres fueran independientes del interés pecuniario para no tener que tropezar con situaciones poco éticas.

Por ejemplo, señala Niederreiter, algunos galeristas evitan proporcionar libros de arte a sus expositores para que no pierdan su estilo “bruto”. Otro ejemplo es la intervención en la elección de los materiales. Rudolf Horacek dibujaba con bolígrafo o lápiz sobre papel hasta que se le incitó a trabajar con acuarela sobre lienzo, perdiendo con ello parte de su fuerza poética.

Por otro lado, el problema de que los talleres se organicen al amparo de los centros u hospitales es que existen pocas alternativas terapéuticas una vez concluida la estancia. A este respecto, Niederreiter insiste en los beneficios de la colaboración de artistas “profesionales” con personas discapacitadas ya que los artistas descubren cualidades estéticas inspiradoras en personas a las que se les abre una vía de expresión nueva y enriquecedora.

⁴ Traducción al castellano del nombre de la conferencia: *Wie im wirklichen Leben*, impartida por Lisa Niederreiter en el *2x2 Forum für Outsider Art*, Kunsthhaus Kannen.

⁵ Este fenómeno hace referencia a EEUU y algunos países europeos, ya que en España es prácticamente desconocido.

En resumen, la Dra. Lisa Niederreiter se plantea como arteterapeuta las cuestiones éticas que se derivan de la publicación y el *marketing* aplicados a este tipo de creaciones. También apunta hacia la normalización de estos artistas.

El Dr. Wolfram Voigtländer es un reconocido psiquiatra y psicoterapeuta especializado en medicina psicosomática de Berlín, ha sido el fundador y director durante quince años de la *Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatic* en la Klinikum Heidenheim; es a su vez un destacado coleccionista de arte moderno y arte outsider. En su conferencia titulada “*Der Psychiater als Therapeut und Sammler – einige Gedanken zur Kunst psychisch Kranker am Beispiel Gustav Mesmers*”⁶ se interroga sobre que es lo que fascina del Art Brut a los psiquiatras y los terapeutas y que es lo que determina su acceso a los trabajos de los artistas con crisis y/o enfermedades psicológicas, para ello se sirve de un inventor-artista *outsider* que a él mismo le fascina y que determinó su entrada en este fascinante mundo: Gustav Mesmer y lo utiliza como hilo de sus reflexiones. Alterna éstas con imágenes de los numerosos bocetos que creó Mesmer para construir la máquina que le permitiría volar.

El Dr. Voigtländer observa que hubo un momento histórico en el que se dio un inmenso florecer del arte outsider. Éste procedía principalmente de los centros psiquiátricos y venía determinado por largas estancias en los mismos, ausencia de neuróticos y de mediatización del trabajo creativo. Ahora que el arte es parte de la terapia, la situación es diferente, señala Voigtländer. Desde que los historiadores de arte y los artistas (y no los psiquiatras) lidian con el arte *outsider*, han surgido más talleres. Desarrolla a su vez varias ideas en torno a las relaciones entre los artistas y la enfermedad mental, así como sobre la tarea del arteterapia y el rol específico de los psiquiatras.

Como pudimos apreciar en el Foro, éste es un fenómeno evidente cuyo alcance es discreto en el caso de España. La impresión que nos ha causado conversar con los representantes de los estudios adheridos a centros psiquiátricos es que muchos hospitales europeos son conscientes de que, al fomentar la creatividad de los pacientes y organizar exposiciones, se mejora su autoestima así como la imagen que su entorno tiene de ellos. Por supuesto, al final todo revierte en una mejor reputación para los centros, de este modo todo el mundo se beneficia. Es el caso de *ARTeliers*, el conjunto de talleres dirigidos por Ruth Ehemann en el *Kantonalen Psychiatrischen Klinik Wil* en Suiza. La propuesta ha ido evolucionando a espacios cada vez más grandes hasta contar con el enorme recinto de la antigua lavandería del hospital en el que tienen lugar talleres de cerámica, papel y nuevos medios.

También observamos, como hemos dicho anteriormente, que existen diversos enfoques de taller, aquéllos que son autónomos y los que están integrados en un centro. En todos ellos tienen lugar experiencias grupales o individuales en las que afloran recursos novedosos para la persona y, de vez en cuando, emergen creadores

⁶ Traducción al castellano del título de la conferencia: « El psiquiatra como terapeuta y coleccionista - algunas reflexiones sobre el arte de los enfermos mentales en el ejemplo Gustav Mesmer ». Conferencia “*Der Psychiater als Therapeut und Sammler – einige Gedanken zur Kunst psychisch Kranker am Beispiel Gustav Mesmers*”, Dr. Wolfram Voigtländer, impartida en el “2x2 Forum für Outsider Art, Kunsthaus Kanten”.

con talento que sienten que su identidad cambia de “enfermo mental” a “artista”. Otra diferencia de planteamiento fundamental estriba en los talleres que buscan ante todo lo terapéutico frente a los que buscan una implicación artística profesional. La postura de estos últimos es la que suscita más recelo, Denise Merle d’Aubigné, fundadora del taller parisino *Persiommages*, se defiende del siguiente modo “Busca terapia y no encontrarás arte, busca arte y encontrarás terapia”.

Hablar con la Dra. Monika Jagfeld, directora del museo de arte *outsider*, *Museum im Lagerhaus* de Suiza, fue una increíble oportunidad para tratar los temas que afectan a un proyecto de este tipo. El primero, definir los criterios de recepción de obras y por tanto, los límites de aplicación del término y los estándares de calidad. El segundo, determinar el futuro del arte *outsider*. En su conferencia “*Museum in Ausseits? Outsider Art im Museum*”⁷ hizo hincapié en el declive del interés por el arte *naif*, pues ha observado que las personas que se interesan por este tipo de arte son gente mayor admiradora de los clásicos como Rousseau. El tercer problema atañe a la demarcación local. Ellos exponen arte suizo luego han de definir si se trata de arte realizado en Suiza o por personas nacidas en Suiza, etc.

Profundizando un poco más en el asunto del futuro del arte *outsider* en seguida nos tropezamos con una contradicción insalvable. Quienes encontramos valores estéticos en estos trabajos abogamos por su puesta en valor pero ¿se trata de incluir estas obras dentro del amplio concepto de “arte” sin adjetivos?. Siendo así ¿qué sentido tiene crear un museo de arte *outsider*?

Discutiendo este tema con profesionales del mundo del arte, llegamos a la conclusión de que las creaciones *outsider* son dependientes de la biografía del autor del mismo modo que las obras de arte “profesional” son dependientes de la historia y trayectoria del arte contemporáneo. Digamos que en la apreciación del arte *outsider* interviene el gusto por las artes plásticas así como el interés por la psicología y por la manera en que acontecen los procesos creativos autodidactas.

La gran mayoría de las obras de arte *outsider* no resistirían su inclusión en la marcada línea de tiempo del arte contemporáneo (que al arte *outsider* le es ajena) tal y como está planteado en estos momentos. Esa línea invisible que establece que un lienzo rajado ya no vale, sólo valió cuando lo hizo Lucio Fontana en un momento y un contexto determinado.

El dilema ético aparece al ser conscientes de la estigmatización que resulta al establecer dos orillas al hablar de arte.

Quisimos saber lo que un autor considerado *outsider* pensaba al respecto y preguntamos a Hartlod Hammer-Holle que exponía en el Foro en un *stand* del grupo *Titanenweiss* (Un lugar de encuentro) de Kassel junto a otros tres creadores. Esta es otra asociación organizada por los propios artistas *outsider*, por lo que ellos mismos presentaban las obras de forma autónoma, sin intermediarios; su símbolo es el Uroboros, la serpiente con su cola en la boca, símbolo de la unidad de todas las cosas, las

⁷ Traducción al castellano del título de la conferencia : ¿Museos al Margen? Arte Outsider en el Museo. “*Museum in Ausseits? Outsider Art im Museum* » Dra. Monika Jagfeld, impartida en el “2x2 Forum für Outsider Art, Kunsthaus Kanten”.

materiales y las espirituales; ellos escriben en el catálogo del *2x2 Forum Outsider Art* que el objetivo del grupo es “*die Lebenskraft und die WEISheit dieser unbewussten alten Persönlichkeitsteile zu befreien*”⁸.

Las composiciones de Hartlod Hammer-Holle se basan en un dibujo delicado de formas en metamorfosis que dan lugar a extraños cuerpos híbridos.

De los cuatro miembros del grupo, Hartlod es el más sociable, lo que manifestó al confesarnos “sé que parezco menos outsider que mis compañeros”. El término outsider no le termina de gustar, tal y como manifestó en el debate posterior de una de las conferencias del Foro, prefiere uno más neutral y positivo. Se ha sentido más cómodo bajo el título de una exposición en la que ha participado *Die ungewisse Ordnung der Dinge. Bilder abseitiger Weitsichten*⁹. Con más dificultad, preguntamos a su compañero Roland, que había rehuido la actividad social durante todo el encuentro prefiriendo pasear solo por los jardines del Kunsthaus Kannen. Roland además de dibujar escribe filosofía, nos dijo que prefiere que no haya adjetivo alguno, sólo “arte”, nada más.

Uno de los días apareció en escena la artista *outsider* Suzy Van Zehlendorf, una mujer que se identifica con los gallos hasta el punto de parecer ella misma un ave. Sus creaciones (pintura, *collage*, escultura) giran siempre en torno al este pájaro y el día en que se presentó en el Foro llevaba tres deslucidos pichones aparentemente de paloma a los que no dudó en alimentar en el suelo del stand donde se exponía su obra mientras, a la par, ella dibujaba sobre un mapa. La directora del taller artístico *Kunstwerkstatt Mosaik* de Berlín, Nina Pfannenstiel, donde Suzy crea, nos dijo que esto era un “circo” que creaba la artista. Es decir, que Van Zehlendorf, no era más ingenua que las personas que le estábamos tomando fotografías, consciente quizás de que exagerando un poco su excentricidad iba a conseguir más atenciones. Algo con lo que artistas de todos los tiempos han tenido que lidiar, “Todo lo que hay que hacer para vender los cuadros” decía Armando Reverón¹⁰, de quien se sabe que antes de pintar desarrollaba un complejo y vistoso ritual. En torno al arte es como si siempre hubiera una especie de juego. Por un lado está esa actividad inevitable y primaria que nos hace expresarnos de forma plástica y por otro esa parafernalia que se enreda en torno a ello. Para colmo, una vez hecho el trabajo vienen los críticos y galeristas a crear de nuevo, de la manera que ellos saben hacerlo, como si también tuvieran derecho y ésta fuera su oportunidad de inventar cosas. Los artistas, participan del juego en el estrato anterior y posterior, refutando sus creaciones, alimentando a la vez su obra de la literatura del crítico.

No obstante, Pfannenstiel mostró su preocupación por la percepción que pudieran tener los que veían en las acciones de esta artista outsider sólo un personaje curioso, creativo, divertido y estafalario cuando para Suzy podrían surgir situaciones de

⁸ Traducción al castellano: “liberar las fuerzas vitales y la sabiduría de los antiguos fragmentos inconscientes de la personalidad.” Catálogo *2x2 Forum Outsider Art*, p.33.

⁹ Traducción del título de la exposición al castellano: *El incierto orden de las cosas. Pinturas inusualmente visionarias*.

¹⁰ Armando Reverón (1889-1954) pintor y artista plástico venezolano, considerado el mejor pintor del siglo XX de Venezuela.

auténtico pánico al sentirse ella realmente un ave y crear, como ocurría en algunas ocasiones, que la persona de enfrente era un zorro.

Se dice que la gran obra de Dubbuet fue el *art brut*. El *art brut* fue el invento de un artista loco por descondicionarse que ha sido aceptado y transcendido (reinventado de nuevo) por las necesidades de la sociedad.

En resumen, podría decirse que el arte *outsider* como fenómeno está lejos de apagarse. Su compleja relación con el mercado del arte no impide que sigan surgiendo creadores interesantes. Si además aceptamos que en muchos aspectos el hecho de coleccionar está cerca de lo patológico, asistimos a un mecanismo de retroalimentación entre los que hacen y los que coleccionan, incentivado por las ponderaciones de los galeristas intermediarios.

A este respecto, Christian Berst, fundador de la galería *Objet Trouvé* de París, señala que el mercado del arte ha hecho caso omiso de las advertencias de Michel Thévoz (citado por Berst, 2009) "*L'art brut n'est pas à vendre*"¹¹. No sólo el *art brut* se vende sino que además se cotiza a precios cada vez más altos¹².

5. BIBLIOGRAFÍA

- BERST, C. (2009) *Art brut and the art market: evaluating the invaluable*. Conferencia presentada en el foro "2x2 Forum für Outsider Art", 3 de octubre de 2009, Kunsthhaus Kanten, Münster.
- CARDINAL, R., ELKINS J., GONZÁLEZ, A., THOMSON, J. (2006) *Mundos interiores al descubierto*. Madrid: Fundación La Caixa.
- GONZÁLEZ, A. (2008) *Pintar sin tener ni idea y otros ensayos sobre arte*. Madrid: Lampreave y Millan.
- KOCH, HK, PITTRICH, W. & TELGER, K. (2002): *Grenzgänge. Normalität und Irrsinn in Literatur und Künsten*. Lit Verlag, Münster.
- LÓPEZ Fdz. CAO, M. y MARTÍNEZ DÍEZ, N. (2006): *Arteterapia. Conocimiento interior a través de la expresión artística*. Madrid, Tutor.
- MARTÍN, J. (ed.) (2008) *Outsider. Arte fuera de serie*. Madrid: Eneida.
- MORON, P.; SUDRES, J.L.; ROUX, G. (2003): *Creativité et art-thérapie en psychiatrie*. París, Masson.
- VVAA (2005): *Gott und Teufel*. Münster, Alemania.
- VVAA (2005): *Robert Burda*. Alexianer, Münster, Alemania.
- VVAA (2006): *Aurinko ja Kolme Kuuta. Kehitysvammaiset Taidekentän Laidalla*. Kettuki, Helsinki.
- VVAA (2008): *Common ground*. Akademie der Bildenden Künste. München. Switzerland.
- VVAA (2008): *Tateinheit. Das Zerschlagene zusammenfügen*. Diakoniewerk. Dusseldorf GmbH.
- VVAA. (2006): *Beautés Insensées. Figures, histories et maîtres de l'art irrégulier*, Milan, Skira.
- VVAA (2009): Forum Outsider Art, Eine Europäische Plattform für Ateliers und Künstler in Münster/NRW 2009. Alexianer, Münster (catálogo).

¹¹ Traducción al castellano de la cita de Michel Thévoz: "El arte bruto no se vende"

¹² Una vez más, apuntamos que España y muchos otros países se mantiene al margen de esta fiebre del coleccionismo outsider.