

Atelier Herenplaats, un Taller Extraordinario

Frits GRONERT¹

Traducción: Graciela García Muñoz

Enviado: 04/02/2010
Aceptado: 21/06/2010

RESUMEN

Este artículo trata sobre artistas que trabajan en los márgenes, personas con enfermedades mentales o que padecen alguna discapacidad, la historia del llamado arte outsider, su contexto y aceptación en el mundo del arte.

Palabras clave: El arte real está donde no se le espera, lenguaje artístico personal, original y auténtico.

SUMARIO

1. Sobre discapacitados, locos y personas con trastornos mentales; 2. Análisis histórico; 3. Adolf Wölfli; 4. “El verdadero arte se encuentra donde no se lo espera”; 5. Arte Outsider; 6. Normalización; 7. Galería Atelier Herenplaats; 8. ¿Arte?; 9. Aceptación en el mundo del arte a nivel global; 10. Bibliografía.

Atelier Herenplaats an Extraordinary Atelier

ABSTRACT

It is about artists from the border, the madman and fool, there history, context and the acceptance in the Artworld.

Keywords: Real art is where we don't expect it, personal art language, original and authenticity.

CONTENTS

1. About fools, madmen and disturbed people; 2. Historical survey; 3. Adolf Wölfli; 4. “Real art can always be found where one does not expect it”; 5. Outsider Art; 6. Normalization; 7. Gallery Atelier Herenplaats; 8. ¿Art?; 9. Acceptation within the art world; 10. Sources.

¹ Frits Gronert es codirector de la Galería de Rotterdam Atelier Herenplaats y coordinador del taller de arte que tiene lugar en la galería.

Recientemente leí una entrevista en la que Charlotte Mutsaers (Wegman, 1990: 48) decía lo siguiente a propósito de la esquizofrenia:

Hay libros que muestran pinturas maravillosas realizadas por esquizofrénicos. Esto no significa que por el hecho de estar loco vayas a ser un buen pintor, sino que un artista que se vuelve loco, sigue siendo un artista. Pienso, incluso, que estos artistas que se vuelven locos, producen los mejores resultados que cabe esperar. En ellos se encuentra algo que tiene que ver con una despreocupación total por conseguir un resultado calculado. Cuando se trata de originalidad, estas personas nos ganan a todos, aunque por supuesto, lo pagan con un profundo sentimiento de infelicidad.

1. SOBRE DISCAPACITADOS, LOCOS Y PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES

Hace dieciocho años, cuando comencé a trabajar con personas con discapacidad o con algún trastorno de orden psiquiátrico, me sorprendió la libertad con que conseguían expresarse creativamente.

Por supuesto, ha habido enfermos mentales en todos los tiempos, pero la idea de enfermedad mental y el estatus social de estos “discapacitados, locos y personas con trastornos mentales” difiere en las distintas culturas, como se pone de manifiesto cuando observamos la variedad de nomenclaturas.

En nuestros días, el término “discapacidad mental” está conectado con las normas y valores de nuestra sociedad. Las personas con discapacidad mental no responden a las expectativas de la sociedad, por lo que no alcanzan una posición ventajosa en ella.

2. ANÁLISIS HISTÓRICO

Para comprender y contextualizar el arte realizado por personas con discapacidad mental, es necesario realizar un breve repaso histórico. Ello permitirá clarificar algunos malentendidos.

La historia de la psiquiatría comenzó en el s.XVIII y lo hizo con los “manicomios”. En estos lugares se encerraba a la gente que mostraba un comportamiento social inaceptable, junto a los discapacitados y a los criminales.

Poco a poco, la psiquiatría fue evolucionando hasta convertirse en una ciencia oficial, que también investigó y diagnosticó las expresiones gráficas de los “enfermos mentales”. Bajo el prisma romántico, el arte se convirtió en una forma de autoexpresión y se pensaba que la vida interior podía tomar forma a través de dibujos y pinturas.

Uno de los primeros psiquiatras que, junto a su valor terapéutico, valoró la calidad artística de las creaciones de sus pacientes fue Hans Prinzhorn (1886-1933).

Prinzhorn coleccionó dichas creaciones y escribió un libro sobre ellas que tuvo una gran influencia en la visión que se tenía del arte relacionado con la psiquiatría. A simple vista, la lectura e interpretación de estas piezas parece algo sencillo, pero la mente humana es más complicada de lo que puede detectarse con una mirada super-

ficial sobre estos dibujos. En aquéllos días algunas características del estilo del autor fueron consideradas como rasgos típicamente esquizofrénicos o autistas.

En los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial dichas teorías fueron utilizadas contra el movimiento Expresionista en la exposición “Entartete Kunst” en Munich. En ella se comparaban las obras de los artistas de dicho movimiento con el trabajo artístico de los enfermos mentales de la colección Prinzhorn. Con esta acción se pretendía desmarcar este arte de los ideales del Nacional-socialismo. Lo curioso fue que la exposición se convirtió en un éxito absoluto. Se formaron largas colas a la puerta del museo para poder ver este arte prohibido. No sólo entonces sino también en la actualidad, la Colección Prinzhorn goza de un enorme interés y aún existe mucha gente interesada en la mente de estos artistas y sus producciones plásticas.

3. ADOLF WÖLFLI

El psiquiatra suizo Walter Morgenthaler escribió un libro en el que se describía el mundo mítico de un paciente suyo, el artista esquizofrénico Adolf Wölfli. Wölfli nació en 1864 y permaneció desde 1895 hasta su muerte en 1930 encerrado en una clínica de Waldeau, cerca de Berna. Fue allí donde comenzó a dibujar, a componer piezas musicales y a dibujar. Su trayectoria artística puede dividirse en dos partes. En el período comprendido entre 1904 y 1906 realizó dibujos a lápiz que suponen un trabajo preparatorio para lo que fue su gran obra posterior, un opus narrativo que consiste en 45 libros, conformados por 25000 páginas de texto en prosa y poesía, composiciones musicales, unas 1500 ilustraciones y más de 1500 collages. Los textos y piezas musicales que lo componen son crípticos y se acompañan de elementos decorativos y figuras en las que se adivina una carga simbólica, aunque también nos resultan indescifrables.

Cuando Jean Dubuffet tuvo noticia del opus de Wölfli, quedó muy impresionado y lo adquirió para su colección. Para Dubuffet, Wölfli era un auténtico “artista brut”, un término que acuñó al comparar su obra con un champán brut, tosco, honesto y brillante. Wölfli poseía todas las cualidades que Dubuffet esperaba de este tipo de creadores: no tenía formación artística, cultural o intelectual y vivía aislado (en este caso en una institución) por lo que no había sido influenciado.

Más adelante, Dubuffet se apartaría de este enfoque demasiado simplista, comprendiendo su imposibilidad práctica pues todo el mundo es influenciado por su entorno.

4. “EL VERDADERO ARTE SE ENCUENTRA DONDE NO SE LO ESPERA”

Esta cita pertenece a Dubuffet. Jean Dubuffet fue una figura importante para el *art brut*, y más adelante, para el arte *outsider*. Comenzó su carrera artística tras casarse a los 43 años y trabajó incansablemente hasta seis meses antes de morir. Su forma maniaca de entregarse a la creación así como su pasión experimental encuentran un paralelo en su actividad como coleccionista.

A lo largo de su vida reunió miles de piezas procedentes de hospitales psiquiátricos de Suiza y Francia, organizó exposiciones, escribió libros y publicó artículos para revistas.

Junto a los surrealistas, entre ellos André Breton, formó la Compañía del Art Brut en el año 1948. En ese momento lo que se entendía como *art brut* quedó exactamente definido de esta forma: “piezas de arte realizadas por personas ajenas a la cultura artística (...) creadores que derivan todo de su propia naturaleza, los temas, la elección de los materiales y técnicas, los modos de reproducción, los ritmos y el estilo de la escritura... y no de los estereotipos de la tradición clásica o de los movimientos de moda en el arte. Estamos ante el proceso artístico en estado puro, en su forma más cruda, desde el principio hasta el final todo procede del creador, cuya única fuente son sus propios impulsos”. Así fue etiquetado el Art Brut (Dubuffet, 1967: 22-23).

En base a esta restrictiva descripción, cabe preguntarse si todos los enfermos mentales están tan alejados de la realidad y si esto conduce necesariamente a una individualidad extrema. Por supuesto, existen multitud de cuadros clínicos y no todas las personas permanecen en condiciones de aislamiento. Por otro lado, podría parecer que la individualidad sólo puede ser alcanzada mediante el sufrimiento de una enfermedad psiquiátrica.

Hay infinitos casos de personas que viven al margen de la sociedad (padezcan o no enfermedad o discapacidad mental) que se expresan de una forma especial y absolutamente personal. Incluso hay artistas que han tratado de procurarse un bizarro mundo similar al de los enfermos mentales utilizando drogas o alcohol.

La colección de Dubuffet permanece en la Colección de Art Brut de Lausana, Suiza, desde 1976.

5. ARTE *OUTSIDER*

Cuando el historiador de arte inglés Roger Cardinal escribió un libro en 1972 sobre el arte que surge fuera de los circuitos habituales (que no se encontraba en las galerías ni en los museos) decidió junto a su editor cambiar el término *art brut* por *outsider art*, para así conectar mejor con los lectores de lengua inglesa.

Finalmente, este término ha sido utilizado por numerosas personas y agrupaciones para designar las múltiples formas de “arte no-oficial”.

Otros se han preocupado de seguir buscando el nombre más adecuado, en América e Inglaterra por ejemplo: *Fascinating Art*, *Curious Art*, *Self Taught*, *Visionary Art* o *Intuitive Art*; en los Países Bajos y Bélgica: *Extraordinary Art*, *Art without Detour*, *Marginal Art*, *Spontaneous Art* o el más reciente: *Singular Art*¹.

¹ Arte Fascinante, Arte Curioso, Arte Autodidacta, Arte Visionario o Arte Intuitivo; en los Países Bajos y Bélgica: Arte Extraordinario, Arte sin Desvío, Arte Marginal, Arte Espontáneo, o el más reciente: Arte Singular. Nota de la traducción: hemos mantenido los nombres en el idioma original del artículo porque muchos de ellos tienen poco o ningún uso en castellano.

6. NORMALIZACIÓN

En las últimas décadas, gracias al interés suscitado en el ámbito psiquiátrico, hemos asistido a un aumento de la atención prestada a las obras plásticas de personas con alguna discapacidad mental.

Esta evolución nos retrotrae a los inicios de la normalización que surgieron en los años sesenta del siglo pasado. Momento en que comenzó a plantearse la necesidad de integrar a las personas con discapacidad en la sociedad.

Más adelante, a partir de los 80, comenzaron a considerarse las posibilidades, antes que las dificultades, de las personas con discapacidad mental. Esta evolución llevó a prestar una mayor atención a su talento expresivo y surgieron varios talleres para brindarles la oportunidad de desarrollarse en un espacio para el arte.

En los Países Bajos, un precursor fue Max Timmerman, que dirigió talleres de artes plásticas en la institución Sterrenburg. También publicó artículos y escribió un libro donde relataba sus hallazgos. Su ejemplo fue seguido por la guardería De Hoeve, donde Jo Vossen empezó a trabajar con su grupo las artes expresivas.

7. GALERÍA ATELIER HERENPLAATS

En 1991, la Fundación Pameijer inició una iniciativa similar con el nombre de Atelier Herenplaats (el nombre de la calle donde estaba la galería).

Nuestro punto de partida desde el principio fue: Si quieres que te tomen en serio como artista tienes que responder a ciertas demandas de la profesión. En este punto fuimos diferentes y únicos en comparación con otros talleres. Comenzamos seleccionando artistas candidatos; personas con talento que mostraban una inclinación artística y que estaban dispuestas a comprometerse al menos tres veces en semana. En aquella época la selección era algo nuevo, por lo que algunos parientes y cuidadores opusieron resistencia. Consideraban que un taller debía ser un lugar donde las personas con discapacidades mentales pudieran entretenerse dibujando y pintando como un hobby, sin comprometerse.

Ben Augustus, "Chica guapa" (2008). 50x50cm.

Hein Dingemans, "Sueño" (2000). 100x70cm.

Jeroen Pomp, "Animales" (2008).
65x50cm.

Los artistas seleccionados que comenzaron a trabajar con nosotros recibieron clases en técnicas de expresión divergentes, visitaron exposiciones y colaboraron con artistas sin discapacidad. Hoy en día contamos con 26 artistas trabajando en el Atelier Herenplaats. Recientemente, se nos ha sumado además un grupo de 7 artistas con historial psiquiátrico.

En estos momentos nuestra mayor preocupación consiste en encontrar galerías y museos donde nuestros artistas puedan exponer sus creaciones y ante todo, recrear las condiciones ideales para que puedan desarrollar profesionalmente su trabajo. A través de exposiciones y publicaciones, nuestros creadores se han hecho famosos a nivel nacional e internacional.

Consideramos que los artistas del Atelier Herenplaats también merecen un lugar en la sociedad y hemos constatado que disfrutan recibiendo un reconocimiento que personas con

discapacidades mentales no suelen obtener. Más bien todo lo contrario, suelen tener problemas de comunicación.

A través del arte surge para ellos una nueva vía de comunicación. Se puede apreciar que la gente del Atelier Herenplaats obtiene más aprecio y comprensión de su entorno gracias a su personal lenguaje gráfico. La manera de trabajar en el Atelier Herenplaats ha sido imitada varias veces en los Países Bajos. También en otros lugares de Europa se trabaja de un modo similar con artistas con discapacidad. El Atelier Herenplaats coopera regularmente con proyectos daneses y de otras partes de Europa. A través del intercambio de conocimientos y experiencias se va conformando un sólido trabajo en red.

8. ¿ARTE?

¿Cómo debemos mirar estas obras? ¿Son arte? Estas preguntas aparecen una y otra vez cuando miramos el trabajo de nuestros creadores. En cuanto a ellos, sólo unos pocos lo consideran arte, cada día vienen y trabajan absortos en sus pinturas y dibujos, uno tras otro, papel tras papel, año tras año. No siempre les afecta que el trabajo sea expuesto o vendido. Trabajan con una energía y fantasía inagotables. Sí hemos remarcado que existe un interés creciente por parte de coleccionistas y museos por su trabajo. El pasado verano sin ir más lejos se organizó una exposición en el Singer Museum de Laren bajo el título *Van Gogh y compañía*, en la que los internos del Centro Amerpoort en Baam (Países bajos) trabajaban inspirándose en los grandes maestros que el museo alberga.

La mayoría de los historiadores de arte consideran estos trabajos en la categoría *amateur* y es apropiado, en cierto sentido, porque casi todos los autores trabajan al

margen de los circuitos del arte. También suelen carecer de conexión con corriente artística alguna y no pueden reaccionar con su trabajo ante ninguna tradición artística. Los artistas del Amerpoort interpretaron a los maestros a su manera. Cabe preguntarse si necesitaban esos ejemplos como inspiración ya que podría ser más interesante dejarles trabajar con su propio imaginario, muestra de su personal autonomía.

Otra exposición, titulada Zonder Omweg, exponía el arte original de discapacitados de varios talleres en los Países Bajos haciendo hincapié en cada imaginario particular. Tuvo lugar en este mismo museo en 1992 y más tarde en 1998. Los trabajos se pusieron a la venta, lo que ratificó su estatus de “arte de discapacitados”. En mi opinión, un museo debe ser un lugar para mostrar arte, no para venderlo.

9. ACEPTACIÓN EN EL MUNDO DEL ARTE A NIVEL GLOBAL

El arte *outsider* es una categoría aparte que es difícil definir y que presenta problemas a mucha gente. Rudi Fuchs (2009), historiador de arte y ex director del Stedelijk Museum de Amsterdam no aboga en absoluto por el arte *outsider*. “Hay una tendencia a llamar arte a todo, pero esto es algo diferente. Es un trabajo aparte y excéntrico, pero como arte no aporta gran cosa”.

En opinión de Fuchs, el arte está supeditado a una tradición y a unas líneas temporales: el artista número uno, que reacciona ante el artista número dos influyendo en el artista número tres... Son artistas que piensan en lo que quieren construir y lo hacen juntos.

“Los trabajos que parten de una mente personal y que son creados por accidente no están incluidos” afirma Fuchs en una entrevista del periódico Trouw el pasado junio sobre la exposición de Laren. Otros directores de museos, sin embargo, se muestran entusiastas ante estos artistas, como Chris Dercon de Haus der Kunst en Munich y antes que él Jan Hoet del SMAK en Gent.

Chris Dercon (2001) se refirió al arte contemporáneo durante un simposio como “una especie de esponja. Cada vez se aprecian más y más notas de una leve concepción dual que hace que el arte regular se acerque al arte *outsider*.”

Hay más paralelismos: en estos momentos el arte contemporáneo sufre una amnesia total. Los artistas no saben lo que sucedió antes de ellos. Un enfoque por completo opuesto al de Fuchs. Es difícil abordar el trabajo en contexto. Las diferentes maneras de abordar la obra artística, de utilizar el color... no impiden que la gente pueda reconocer la originalidad y la autenticidad cuando la tiene delante. Sienten más o menos lo mismo que Dubuffet cuando miraba su *art brut*, que lo llamemos arte o trabajo original, poco importa.

La calidad de la obra y el valor de la comunicación es lo que determina que guste o no. Pero el arte *outsider* tiene una historia, muy joven es cierto, aunque todos los que lo estudien, se sorprenderán de la riqueza de sus imágenes. Como acertadamente sugirió Mutsaers: “Estos artistas nos ganan a todos en originalidad”.

10. BIBLIOGRAFÍA

- CARDINAL R. (1972) *Outsider Art*. Londres: Studio Vista.
- DERCON, C. (2001) *Symposium Dialoog in View*.
- DUBUFFET, J (1967) *L'Art Brut préféré aux arts culturels* 1949. París, Gallimard.
- FUCHS, R. (28 de noviembre 2009) "Rudi Fuchs op herhaling in het Van Abbemuseum". En *Trouw*, disponible en http://www.trouw.nl/cultuur/article2926476.ece/Rudi_Fuchs_op_herhaling_in_het_Van_Abbemuseum.html. Holanda.
- GRONERT, F. *Folly Drawings, over in- en outsiders in de kunst*. Rotterdam, Galerie Atelier Herenplaats.
- GRONERT, F. *Stendhal Syndroom, kunst die gek maakt*. Rotterdam, Galerie Atelier Herenplaats.
- MENKHORST, R. (11 de junio de 2008) "Outsiderkunst, de intense blik van buitenstaanders". En *Trouw*, Singer Museum Laren.
- PRINZHORN, H (1995) *Artistry of the mentally ill, A Contribution to the Psychology and Psychopathology of configuration*. Viena/ Nueva York, Springer-Verlag.
- WEGMAN, L. (diciembre 1990) "Interview Charlotte Mutsaers: Moedig in een truttige wereld". En *Elegance*, 56, 12, p.48.