

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

Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM)
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

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**

PRESENTADORA / PRESENTER

Mar CABRA

Periodista premio Pulitzer y activista de salud mental

Pulitzer Prize-Winning journalist and mental health advocate

PONENCIA MAGISTRAL: “Sólo el arte puede salvarnos”

KEYNOTE SPEECH: “Only art can save us”

Damián ALCOLEA

Divulgador de salud mental en primera persona, formador empresarial y escritor
First-person mental health communicator, business trainer and writer

ACTUACIÓN / PERFORMANCE

Coreografías de un DeMente Fran Sieira, Compañía de Danza

The background is a solid teal color. It features several large, white, thin-lined circles scattered across the page. Two of these circles are positioned at the top, overlapping the text. The other circles are located in the lower half of the image, with some partially cut off by the edges.

PRESENTACIÓN

PRESENTATION

Greeting message from the Mayor of Madrid to the 9th International biennial of Contemporary Art by the ONCE Foundation

On behalf of the City and of the people of Madrid, I am delighted to welcome the artists and organisers of the 9th International Biennial of Contemporary Art by the Fundación ONCE. As in the previous edition, the event will be held within the CentroCentro cultural space at the Palacio de Cibeles.

This year, the City of Madrid will once again sponsor this important and impactful initiative, which aims to improve access to culture for people with disabilities, while at the same time challenging existing prejudices about their artistic contributions.

By supporting the Biennial, the City Council of Madrid is demonstrating its commitment to the full social inclusion of people with disabilities. Significant progress has been made in this area, including removing physical barriers to ensure mobility on public roads and transport, and implementing accessibility measures at our facilities.

Nevertheless, there is still much to be done. One of the key areas for attention in this regard is the one highlighted by this year's Biennial slogan. *"Pathways to Resilience: The Transformation of Mental Health through Contemporary Art"*. In this regard, I would like to highlight the efforts made in this year's edition to provide self-learning tools for interpreting contemporary art and raising awareness and understanding of diversity.

I would like to conclude by extending my congratulations to the President of the ONCE Foundation, Mr Miguel Carballeda, for his contributions, and to thank Mr Jesus Hernandez Galán, Director of Accessibility and Innovation of the ONCE Foundation; Mercè Luz Arqué, the exhibition curator; and the team that has made the 9th edition of the Biennial possible.

Saluda del Alcalde de Madrid a la IX Bienal Internacional de Arte Contemporáneo Fundación ONCE

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 Carballada, 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.

“Resiliencia”

The Universal Declaration of Human Rights states: *“Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.”*

We can enjoy art for art’s sake... it has the power to evoke a physical and emotional response. Our goal is to make art accessible for everyone. The Biennial of Contemporary Art is a two-fold initiative: Firstly, because the ONCE Foundation and the ONCE Social Group are committed to developing cultural activities that are open to and accessible for everyone. Secondly, it provides a unique platform for artists with disabilities to present their work to the general public and showcase their talent and creativity regardless of their abilities.

The ninth edition of the Biennial will address the topic of **mental health** and explore how contemporary art can contribute to improving it. A process of transformation through art. Art is a powerful and versatile tool for improving mental health. Art therapy, emotional expression, stress reduction, improved self-esteem, social connection and cognitive stimulation are some of the ways in which art can offer significant psychological and emotional benefits. Integrating art into daily routines or mental health treatments can have a positive impact on wellness and recovery.

The ONCE Social Group is committed to integrating art as a tool to improve the mental health of people with disabilities. The associative movement of people with disabilities offers art programmes and workshops, which allow participants to explore and express their emotions in a creative manner.

All forms of art, including painting, sculpture, music, dance and theatre, provide an effective channel for people with and without disabilities to express their feelings, develop new skills and strengthen their self-esteem. Completing a work of art can provide a sense of accomplishment that is particularly valuable for people facing daily challenges due to a disability. The catalogue that you are holding now contains details of the works that are part of the exhibition, along with information about activities, sponsors and collaborators. However, the most important feature is the cover artwork, created by people with mental health issues. People who use art as a form of expression, as a tool to improve their quality of life. We wanted to use this to make them the protagonists of an edition of the Biennial in which mental health is the central theme. Each catalogue is therefore unique and special. The Mental Health Spain Confederation has volunteered to participate in this initiative, which uses art as a tool to improve the lives of everyone who gets involved with it.

It is therefore vital that we recognise and support initiatives that raise awareness and promote art as a therapeutic tool. These initiatives play an important role in changing perceptions and in recognising the value of art for mental well-being.

«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.

Historical censorship and psychic censorship

It may be bold to assert that the art world has only timidly covered the subject of mental health and its social implications. This is why we believe the central theme of this new biennial, as proposed by the ONCE Foundation, is particularly relevant. I am aware that there have been instances where artists and projects have created work “in the manner of” people facing challenging clinical circumstances. Sometimes as visitors in mental health facilities, by organising workshops and requesting a variety of creative outputs, including both guided and spontaneous works. In practice, such output is created under external control, and with a clear understanding of desired outcomes. At best, such output shows thoughtfulness and good intentions. What I mean is that some of the artists’ works exuded paternalism, with minimal focus on key issues. Instead, they presented themselves to an unfamiliar audience as an exotic resource, to put it nicely.

On the other hand, I was struck by the fact that in the 1970s, there was a considerably more rigorous, sustained, and focused research effort in relation to mental health and the uncertain landscape of mental healthcare, particularly in our country. Despite being aware that they would be unlikely to see the light of day, a number of artists were able to provide insights into the living conditions of the patients in these facilities, which focused more on confinement than on treatment. People diagnosed with various conditions were confined and marginalised, with the acquiescence of the institutions. Before the cultural revolution of the 1980s, the serious and dedicated art of the 1970s appears to have fallen into a state of obscurity, lacking both public exposure

and affirmation from contemporary practice. What we have just said comes from a brief essay we wrote on the exhibition of artist Segundo Escobar that we produced at the CAB and entitled “Los diferentes” (*The different ones*). The objective of the exhibition was not only to recover a work, which I will elaborate on later, but also to discuss the validity and difficulty of representing the excluded and how this concept does not fit within the cosmetic idea of beauty.

From spring to summer 1975, Segundo Escobar visited the psychiatric institution of Bermeo nearly every day, more from personal motivation than a structured desire for documentary purity. He spent whole days there, living with the inmates from 9 a.m. to 4 p.m. This was a tolerated coexistence that was, to some extent, invisible and, in a sense, complicit. It enabled him to capture unique moments of real people, individuals who were set apart both personally and socially, of how they were treated and how their lives unfolded. Without any embellishment or misrepresentation. What I found most striking about this exceptional documentary is that the author consistently sought to identify what made them a person. The background and challenges associated with this set of photographs were previously outlined in a CAB publication, and so I will not repeat them here. However, we should not forget that the book where the images were initially published (entitled *La espiral de la mente, The mind spiral*) was seized upon publication, so it could not be distributed through regular channels and it became an attractive and somewhat clandestine item. This use of documentary photography as a source of historical value was also highly regarded by professionals in the field of psychiatry,

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 Fundación 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 creativities 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, intuitos 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 esquivaba 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 psiquiatría, que lo estimaron como un caso de «libro maldito», como escribió Óscar Martínez Azurmendi en un artículo de 2010.

who considered it a case of “a cursed book”, as Óscar Martínez Azurmendi wrote in a 2010 article.

The exhibition we put together showcased recovered originals, negatives, and plates, as well as the photolith films of the books. We also did new copies and enlargements. The images were reproduced in a large size, allowing for the faces, bodies, gestures, looks, games and pauses of those people to be displayed in full human scale. Gaps were deliberately put in, like caesuras that separated hemistiches of the same verse and acted as absences, or even as mirrors waiting to show us our own reflection. This highlights the fact that the sequence can only be completed on the basis of our acceptance of our status as equals. This immersive exercise shown to the audience was based on the concept of representing subjects that have traditionally been overlooked in conventional art.

An artist of a different generation and working with different resources wanted to include a reference to Segundo Escobar's project in the exhibition he developed with us a few years later. In his work, *Leer el sueño (Reading the dream)*, Gonzalo Elvira intertwined the world of European high culture and its translation to a South American context. Notable figures from the Bauhaus movement and pioneering European psychiatrists and psychoanalysts, concerned by the rise of totalitarianism, relocated their careers to the other side of the Atlantic. The work of Gonzalo Elvira was inspired by the celebrated photomontages published by Grete Stern in *Idilio* magazine in Argentina between 1948 and 1951. These were used to illustrate the section entitled *El psicoanálisis te ayudará (Psychoanalysis will help you)*. Stern's photomontages introduced an innovative feminist perspective. While retaining a sense of humour, Stern skilfully employed the techniques of surrealism (such as cut-out objects, mannequins and figures) to challenge the passive representation of women. This critique not only addressed the limitations of pre-established gender roles but also, more implicitly, the shortcomings of psychoanalysis itself. Formal artistic research of a rational nature, drawing on the principles of the Bauhaus and psychoanalysis as a therapeutic tool for addressing emotional issues. A complex theoretical counterpoint that continues to be relevant in the dialectic debate between reflection and emotion, which are essential mechanisms of knowledge

and consciousness. Gonzalo Elvira's work integrated a range of elements, including events, characters, publications, foundational texts in the history of psychiatry, cinema, and precursor art, as referenced in this article.

In preparing the documentation and text for *Los diferentes (The different ones)*, we discovered press articles that effectively described the essence of the images captured by Escobar. We incorporated commentaries by various authors on the relationship between art and psychiatry. We also looked at the artistic proposals that suggest using art as a form of therapy and as a cure, as well as the limitations posed by the plastic representation of unconventional thought. The contemporary counter-utopian resource that challenges the classical canon, the historical revision of authors such as Goya and the use of documentary material obtained without even knowing if it will ever be seen, as was the case with the Sonderkommando in Auschwitz-Birkenau. To some extent, these developments can be seen as a precursor to the new paradigm we are facing today. From mental illness to mental health. The concept of well-being, which is particularly prevalent in Western societies, appears to be making headway in comparison to the idea of emotional disturbance, which was more prominent in previous stages. The search for balance, both personal and social, is what we define graphically as quality of life. While this seems self-evident, it is in fact the mental health deficit that leads to illness. In contrast to the concept of utilitarian art, which is believed to offer psychological benefits through both practice and contemplation, what matters to us is art that is aware of precariousness and vulnerability, of the subtle limits and boundaries that separate health and illness; of the importance of acknowledging the contributions of those who have engaged in this debate with risk and frankness even if they have been sidelined in favour of an approach that may indeed be a more uninhibited and passionate approach, but it is less complete and committed to the reality of its time, visibility and humanity. As Octavio Paz wrote: a society is defined as much by how it comes to terms with its past as by its attitude toward the future: its memories are no less revealing than its projects... Just as there is psychic censorship, there is historical censorship. Our history is a text in which some passages are written in black ink and others in invisible ink.

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 psiquiatría 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 Grete 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, maniqués, 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 psiquiatría, 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 siquiera 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, siquiera 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 psíquica. Nuestra historia es un texto lleno de pasajes escritos con tinta negra y otros con tinta invisible.

Juan GARCÍA SANDOVAL

DIRECTOR-CURATOR OF THE MURCIA MUSEUM OF FINE ARTS, SPAIN
JOINT DIRECTOR OF THE INTERNATIONAL CONFERENCES ON EDUCATION
AND ACCESSIBILITY IN MUSEUMS AND HISTORICAL SITES

Beyond the boundaries of creation. The museumisation of the "outsider"

Art creates spaces for coexistence, discovery, learning, knowledge and inclusion. Art is a way for human beings to express themselves, and in the case of outsider art, it can be a powerful tool enabling persons with mental illness to convey their feelings, emotions, and ideas, and connect with others, and overcome the challenges of traditional communication channels. Art plays an important role in personal and emotional development, and in the words of Dubuffet in 1949, "True art appears where we least expect it. In the places where no one thinks about it or even mentions it. And in a fleeting moment it's gone. Art is a character in love with anonymity..." A lot of the messages conveyed in these words can be found in the biennials promoted by the ONCE Foundation, which approaches each edition with renewed energy and enthusiasm, and has become a model of social responsibility. I would like to extend my congratulations on the occasion of this 9th Biennial, which represents an internationally-renowned benchmark for the promotion and dissemination of artistic creations by people with or without disabilities,

One of the key factors is creativity. Human beings have been creative since the beginning of time. People who experience a disorder often exhibit a conceptual creativity, a vision of

their inner world, as reflected in their works developed by their imagination. These are subjective manifestations, artistic research has focused on that aspect; there is a higher psychic component, which is found in borderline areas. In general, these works are not created with any artistic purpose and are imbued with a sense of naturalness. The outsider creator is not concerned with the final result. These creations are pure reflections of the artist's being and existence, emerging from a moment of dialogue between subject, matter and form, where art can be seen as a genuine expression of the artist's inner world and a collection of multiple perspectives and voices. Artistic disciplines such as painting, sculpture, dance, music and theatre serve to enhance their autonomy and externalise their fascinating inner world using images, words, metaphors, gestures and tones of voice, among other forms of communication. These creators do not have the audience in mind; instead, they work for themselves, creating their own universe that stems from the depths of their psyche. Their work is not constrained by the aesthetic purposes of art, nor by the synergies and market forces typically associated with it. Their work differs from the established talent and the usual classifications by art critics. These works emerge from a strong internal drive and frequently employ unconventional

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 enfermedad mental, 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 que sugieren 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 tienen 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

methods and materials. It can therefore be stated that these creations reflect the mental state of their creators. They are pure and authentic works born of the circumstances of their creators. Social perception is what distinguishes it from more academic art. The work is built on the subject's need to create, within and for a society and/or culture that has its own established standards, boundaries and limits, which, in recent decades, are being cast off.

Interest in outsider art arose between the late nineteenth and early twentieth centuries. This type of art was subsequently given its own space in museums, including the Musée de la Folie (1905) in Villejuif; Charles Ladame's museum, located in the Bel Air Clinic near Geneva (1915); Hans Prinzhorn's condition-related art museum (1886-1933); and Heidelberg's psychiatric clinic (1920), where it was used for therapeutic purposes. The Prinzhorn Collection is considered as the most important collection of works by patients in psychiatric institutions. Its influence on the art world has been considerable since the early 20th century, and this continues to be the case today. French artist Jean Dubuffet (1901-1985) was one of the first to recognise the value of promoting art outside the established system and artistic circles. He began collecting works that became the foundation of the Collection de l'Art Brut museum, which was set up in 1971 and is housed in the Château de Beaulieu in Lausanne (Switzerland). The museum opened to the public in 1976. The collection currently boasts more than 63,000 works. In 1945, he came up with the name *art brut* (raw art) to describe art created outside the boundaries of official culture. In 1972, British historian Roger Cardinal coined the term "outsider art", which is a more specific English translation of Dubuffet's concept of *art brut*.

This type of art (outsider art, raw art...) is produced outside the mainstream currents of contemporary Western art and beyond orthodoxy. It is created by marginalised individuals who are considered dysfunctional according to the standards set by the dominant culture. They have no formal academic training (i.e. are self-taught), and may include people with

mental and intellectual functional diversity. In essence, it is an art form that exists beyond the conventional framework. These works originate from emotional states such as loneliness, discomfort and even suffering, and display great creativity.

In recent years, there has been a marked increase in the presence of outsider art in cultural institutions across Europe and the United States including art centres, museums, galleries, private collections and fairs specialising in this type of art. Additionally, dedicated entities have emerged to promote artistic productions of this nature. This situation, however, gives rise to a number of paradoxes. Consequently, a select few artists are beginning to integrate into the art system, reflecting the logic of the market economy. They are becoming essential players within the system. Nevertheless, while these previously excluded voices are gradually being incorporated into exhibitions, presentations, writings and publications, there is still some resistance, given that the art sector remains an elitist system where not all creators have equal access and representation.

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 últimos 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 psiquiátricas, 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.

Female artists and mental health

It has long been established that women and men approach mental health in different ways. This is evidenced both historically, when women were denied the status of human beings, and in the present era, when societal pressures perpetuate gender-based divisions.

The expression “she’s mad” does not have the same connotations as “he’s mad”. Mad for a man might refer to a mad genius. Mad men have a power that produces fear and even admiration. This is particularly the case with respect to artistic and creative abilities.” Mad men are often romanticised.

On the contrary, the term “mad woman” conjures up feelings of solitude and neglect. She might be made into a scapegoat for all misfortunes. The story of Camille Claudel bears witness to this. Therefore, the “mad woman” must be locked up or medicated. The “mad man” must be given freedom to unleash his creativity.

In examining the relationship between art, women and mental health, the archetypal figures of the mad man and the mad woman are recurring elements. Mental health represents a significant challenge for women in the art world, as they are not afforded the same social consideration as their male counterparts.

Some female artists may feel reluctant to show their inner selves expose themselves, to articulate their emotions, or to express their suffering or condition. In her book, *Exposure. An essay on the anxiety epidemic*, Olivia Sudjic writes:

“Most of the time, anxiety makes me hyper alert, extremely sensitive, as if I were skinless.”

Female artists with mental illness are thrown out into the world skinless, exposed, judged, and experience an overwhelming loneliness. There are numerous examples in history: the filmmaker Chantal Akerman, who suffered from anxiety and depression, the writer and painter Leonora Carrington, who wrote about her experience of confinement in the novel *Down Below*. Further examples include the work of Paula Rego, which portrays the anguish of depression and isolation, and the paintings by Marina Núñez, which depict women experiencing hallucinations, anxiety attacks, and catatonia.

Understanding that we are still not equal means reviewing our current practices and re-evaluating the past. It also means “supporting” those female artists who feel lonely and exposed. Giving them with an extra layer of skin so they can overcome the world that still judges them.

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.

In the fight against loneliness, a museum for everyone

Today's society is faced with persistent contradictions. The advance of communication technologies enables individuals to be constantly in touch, allowing them to share real-time updates from their daily lives. However, this may also make people feel more isolated, lonely and individualistic than ever. Unless action is taken, loneliness may reach epidemic proportions by 2030.

Loneliness arises as a consequence of the demands of our modern era. The demands of the workplace, the fast-paced production process and the widespread adoption of aspirations associated with success and wealth can cause an identity crisis, leading people to feel isolated and confused about their role in the wider world.

Different lifestyles and social conflicts seem to be associated with the structural developments of the urban environment. It is clear that life in urban environments contributes to the sense of loneliness experienced by people who live there. We now know that crowding can contribute to feelings of loneliness by up to 38%.

We were born and raised in towns, and we breathe the air of the towns. As George Perec points out in his amazing novel, *Life A User's Manual*, "There is nothing inhuman in a town, unless it's our own humanity."

The people on the street, where do they come from, where do they go? who are they? small stories where nothing really happens. A tiny spec of existence, human faces that reveal the dehumanisation of the urban environment. As a result, humans have lost their rightful place as protagonists and have become nomads of themselves, cut off from their traditions, customs, and lifestyles, in a permanent state of nostalgic exile.

As we are all aware, the term nostalgia is used to describe a feeling of longing for a home, not in the physical sense, but as a dimension of a memory that no longer exists. Nowadays, this feeling of remoteness and unease can be attributed to a lack of connection between individuals and society, a dearth of traditions, and a lack of shared history and collective memory. This feeling of nostalgia is not specific to anything in particular. Rather, it is a sense of longing and displacement.

We want the Lázaro Galdiano Museum to be a home, a welcoming and inclusive space that allows visitors to experience a sense of emotional expansion, well-being and psychophysical stability.

Our vision is for the museum to be a welcoming and safe space, where visitors feel at ease and can engage with a range of activities, not only those related to knowledge, but also everyday activities, such as walking, thinking, and reading. In short, a place in the city to be visited alone or with friends and family, where everyone is always welcome.

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.

Accessibility, as commonly understood, remains a luxury today. The museum has traditionally been regarded as an exclusive and representative space with an almost religious aura, accessible only to a select few. Today however, it should be viewed as a democratic space, whose primary mission is to explore new methods that can generate multiple ways to access it.

We are not just talking about removing physical barriers, such as replacing a step with a ramp. Rather, it means adopting measures that are much more complex in nature such as the legality and clarity of written materials, the entrance fee, the availability of seating, and the awareness and training of staff. Consequently, there has been a gradual shift in focus from the collections to the actual visitors: understanding visitors, regardless of the context, means being able to identify their potential needs and provide suitable solutions to overcome any potential barriers they may encounter. However, dealing with obstacles associated with disabilities, in particular when they stem from cultural biases and misunderstandings, is a significant challenge.

Accessibility is a cultural paradigm that extends beyond mere compliance and respect for rules. It is an attitude towards a shared life where we must take on certain attentions behaviours that should become part of who we are. After all, culture is what remains when everything else has disappeared or been forgotten.

An inclusive museum is one that is open to a wide range of emotional responses and affective-emotional changes, within the framework of collective thought. An inclusive museum is one that preserves our collective imagination, not only in terms of the objects that make up its collections, but also in terms of how we view and understand the world. An inclusive museum is one that understands its audience better than it understands itself in order to deliver experiences that are genuinely unique and unrepeatable.

Todavía hoy la accesibilidad comúnmente entendida sigue siendo un lujo. Tradicionalmente el museo ha sido considerado 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.

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 los 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 el 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.

Un museo inclusivo es el que conoce a su público más que a sí mismo para poder emocionarlo y sorprenderlo en el interior de una experiencia que sea por sí misma única e irrepetible.

Patricia VERDIAL GARAY

ASSISTANT DIRECTOR. MARCO, MUSEUM OF CONTEMPORARY ART OF VIGO

“We need not fear these silences, we may love them. [...]

As we go along, (who knows?) an idea may occur in this talk.
I have no idea whether one will or not. If one does, let it.”

John Cage, “Lecture on nothing”,
Incontri Musicali, August 1959

Silences in music, gaps in space, pauses in writing... These are elements that are common to all artistic forms, and which we are all familiar with. For Cage, silence is where everything starts from. Silence, for him, is bliss.

In light of the above, it we have to consider how social relations, both generational and intergenerational, impact the current social landscape. The prevailing daily rhythm has led to a decline in the care and attention we give to our immediate communities, further contributing to a sense of disconnection from the social fabric. It is not my intention to discuss social networks or digitalisation within the family unit. My view is that when used properly, these tools can be highly beneficial in reducing the physical and emotional distances between family members. I will focus instead on the surrounding environment, and the day-to-day experiences that can lead people to feel lonely, without letting them to enjoy the benefits of solitude, in other words, unwanted loneliness.

The SoledadES—State Observatory of Unwanted Loneliness—was established in response to a need that was identified to study the relationship between unwanted loneliness and mental health. Promoted by the ONCE Foundation, this initiative aims to provide insights to develop solutions to tackle this global issue, which not only affects

older people but is also a growing problem among younger people.

It is widely acknowledged that art can offer significant therapeutic benefits. This became evident during the social restrictions imposed by the pandemic, and those benefits have been studied on numerous occasions throughout history. There are numerous well-documented examples, including the therapeutic exercise of Yayoi Kusama, who commutes daily to her studio because the Japanese psychiatric institution where she lives supports the treatment of patients through art. However, here at the Museum of Contemporary Art of Vigo (MARCO), from the immediate context of each one of us, we can certainly do a lot to root out this evil. In that respect the *Luoghi Comuni* [Common Places] project comes to mind, that was reported on the website of the International Council of Museums (ICOM), and was set up with a view to analysing the positive impact of cultural spaces on mental well-being.

So, a museum might transform itself into an everyday place, a safe haven we can go back to. If one does, let it.

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 psiquiátrica 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 Internacional 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.

Art, a powerful tool for connection and resilience

In today's increasingly connected society, with greater access to leisure and entertainment resources, there has been a notable rise in mental health issues and an increase in the number of individuals who report feelings of loneliness.

Demographic changes, increased life expectancy, evolving family structures and pervasive screen usage in modern life have led to a growing number of people experiencing unwanted loneliness. A few years ago, this trend was associated with older people, many of whom are susceptible to cognitive impairment, because of their age. It is also becoming evident that unwanted loneliness is affecting younger people, with a rise in cases of interpersonal relationship issues, social anxiety and stress about the future. Social isolation and unwanted loneliness have a significant negative impact on both physical and mental health, and they often interact in a complex cycle.

On the one hand, people who spend a significant amount of time alone may be more susceptible to mental health issues. At the same time, people with specific conditions or disabilities are more likely to experience feelings of isolation as a result of the characteristics inherent to their condition.

Furthermore, as is the case with disabilities, the effects of mental health issues are often linked with stigmatisation, social exclusion and isolation. These effects may become

evident in various forms, namely: public stigma (i.e. negative attitudes held by third parties towards mental health); self-stigma (i.e. negative self-perceptions associated with mental illness); and institutional stigma (i.e. the incorporation of negative attitudes in public policies and private organisations, which ultimately limits the opportunities for individuals affected by these types of conditions).

Faced with this significant social issue that affects people's lives, there is an opportunity for art and museum organisations to demonstrate their value in today's society and showcase the proven benefits of art as a resilience tool that enhances well-being and quality of life.

Museums can play a pivotal role in changing attitudes towards mental health by creating inclusive and sensitive programming tailored to the diverse needs of their visitors, and so provide meeting spaces that foster social connection and empathy through creativity.

Recent scientific studies indicate that there are two complementary ways that visiting art museums affects visitors, a finding that has been observed on numerous occasions by those of us who work in museums. On the one hand, it has been shown to improve well-being, enhancing positive emotions, feelings of connection, and overall life

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

satisfaction; on the other hand, it has also been shown to reduce discomfort, including negative states, illnesses, and disorders, thereby enhancing quality of life and overall enjoyment.

Participation in museum visits and workshops, whether for the general public or specifically designed for groups with particular mental health difficulties, can offer benefits in specific areas, such as fostering meaningful connections with between individuals and with themselves. Engaging in artistic or creative activities provides an opportunity for individuals to interact in a more authentic and connected manner, both inwardly and outwardly. This fosters a sense of belonging to a group, which can help to reduce feelings of isolation. Interactions based on common interests, such as creative experiences or attending exhibitions, stimulate the release of endorphins which promotes emotional and physiological wellbeing. This can lead to a reduction in stress levels, blood pressure and inflammation. At the neurological level, activities such as drawing stimulate the brain to process information in novel ways, prompting the person to imagine and create new types of images and ideas.

Museums provide a unique opportunity to gain insights from diverse perspectives and life experiences, shift viewpoints, learn from the work of artists and other professionals, and engage with new ideas, which encourages positive behaviours and interpersonal connections. Participating in an activity or workshop allows individuals to express themselves freely without needing any prior knowledge. This provides an opportunity for creativity to be accepted without judgment in a safe environment, such as a museum. This can help to strengthen self-confidence and autonomy, and reduce feelings of withdrawal in individuals who feel that they do not fit in or are not understood.

In addition to these benefits, museums can serve as trusted, inclusive spaces for all people, irrespective of social distinctions, beliefs, or abilities. Participating in a collective endeavour such as art, whether as an observer or a creator, can help break down social differences and barriers, fostering a sense of collective belonging and inclusivity, which in turn enhances social and personal confidence.

At the Guggenheim Museum Bilbao, our mission is to inspire and open up new perspectives by exploring art and its values. We believe that engaging with art has the power to enhance our ability to observe, reflect, create, take risks and connect with ourselves and others. To this end, our exhibitions are designed from multiple perspectives for a wide and diverse audience. Additionally, we have a specific well-being programme aimed at reducing stress levels and promoting a sense of calm and well-being.

Furthermore, in line with our commitment to the social impact of art, we partner with local social and therapeutic organisations in the field of mental health to extend these benefits to vulnerable groups, to help foster their resilience and integration.

Our partnership with mental health centres for children, adolescents and young adults has enabled us to support them in developing key skills such as autonomy, confidence, transformative openness and interpersonal connections through periodic one-to-one workshops. The *Sana* and *Crea* programmes contribute to reducing isolation and stigmatisation, and so enhance the quality of life of their participants. We have recently extended our activities to include initiatives for older people, who are especially prone to unwanted loneliness. In particular, we are promoting the art of conversation, which has numerous benefits for mental and physical well-being.

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 específica 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 entornos 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

We believe art has the power to have a tangible impact on people's lives. For example, art can help us to remember, give us hope, guide us towards self-knowledge, and promote balance and appreciation—all of which are particularly relevant in today's world.

Art provides an effective means of expressing emotions when we cannot find the right words. Direct contact with art has a transformative effect on our minds and souls, and can help us feel less lonely in the world.

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.

Pathways to Resilience: The Transformation of Mental Health through Contemporary Art

In today's increasingly complex and challenging world, contemporary art provides a refuge and a transformative medium for mental health. This exploration invites us to discover how artistic expressions can become powerful tools for recovery and inner strength.

Through intimate encounters with solitude, the artists guide us towards introspective spaces where this solitude is viewed as an opportunity for self-knowledge and reflection, rather than a burden.

Furthermore, art addresses one of the most challenging aspects of human experience, using its powerful and healing voice to break silence and instil hope in periods of adversity. The global pandemic has left a deep mark on our collective psyche, and artistic works reflect this period of uncertainty and transformation. They illustrate how chaos and crises can lead to new forms of expression and resilience.

We also approach the purity and authenticity of outsider art. These works, unbound by conventional norms and filters, showcase the profound liberating and therapeutic power of art when expressed in its rawest, most genuine form. This vision reminds us that art not only reflects our reality, but also

provides pathways to healing, illuminating the journey towards a more robust and conscious mental wellbeing.

This exhibition, which is structured into five sections, invites us to discover how artistic expressions can become powerful tools.

The first section embarks us on a journey of resilience, where the works explore the transformation of mental health through contemporary art. The intrinsic relationship between art and the human psyche is exemplified by the work of numerous artists. From the Expressionists of the 19th century to the Surrealists of the 20th century, art has been a medium for portraying altered mental states, dreams, fantasies and inner conflicts. It provides an excellent means of "*emotional discharge*"¹. These artists use their personal experiences and cultural context to explore and express the depths of the subconscious, the struggle against inner demons and the search for peace of mind.

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

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*»¹. 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

Art can also play a pivotal role in destigmatisation, because it fosters open dialogue about mental health issues and promotes empathy and understanding for people facing mental disorders. Each of these artists has a distinctive approach to exploring the relationship between art and mental health, which serves as a reminder of the huge transformative power of art in our lives.

LOUISE BOURGEOIS (Paris, 1911– New York, 2010).

Throughout her extensive artistic career, she explored a wide range of 20th-century avant-garde movements, including Surrealism, Abstract Expressionism and Post-Minimalism, while maintaining her own unique creative vision. Her sculptures and installations are often inspired by her own memories, traumas and the subconscious, and use biomorphic forms.

Bourgeois's art is notable for its diversity of form and content. However, it is her ability to express her personal experiences, including a childhood marked by her father's infidelity and her mother's complicity, that sets her apart. She herself stated: *"My works are a reconstruction of past events. In them the past becomes tangible; but at the same time, they are created in order to forget the past, to defeat it, to relive it in memory and make it possible to forget it"*. This statement of intent provides insight into the nature of Louise Bourgeois' work, given that her artistic output is a direct reflection of her unhappy childhood experiences. She insists: *"I was drawn to art as a means of distancing myself from the difficult conversations when my father boasted about how good and how wonderful he was..., I took white bread, mixed it with spit, and moulded it into a figure of my father. When the figure was done I started cutting its limbs off with a knife. I see this as my first sculptural solution. It was right thing for that moment and it helped me. It was an important experience and it certainly determined my future direction of travel."*

In her sculptures, Bourgeois pays tribute to her late mother, who was a weaver and passed away when Louise was just twenty-one. She uses the figure of the spider as a symbol of motherhood. This prompted her to change the course of her life, and she stopped studying mathematics and committed herself fully to art. She suggests that spiders, which are both

protective and predatory, symbolise the duality inherent in motherhood. They use their silk both to build cocoons and also to bind their prey, which represents the simultaneous strength and fragility of motherhood.

Ultimately, Bourgeois' art addresses the universal challenge of being human, while also exploring personal themes that many can relate to.

CARMEN CALVO (Valencia, 1950). Carmen Calvo is a prominent figure in the Spanish art scene, and is renowned for her contributions to the field of conceptual art. She was awarded the National Prize for Plastic Arts in 2013 and is a member of the Royal Academy of Fine Arts of San Carlos in Valencia. Her work is distinguished by the way she intervenes with objects to explore social taboos and transform their meaning. Her work draws inspiration from artistic movements such as *Arte Povera* and Pop Art, and addresses issues such as violence and the oppression of women with her own personal language.

Her works are archaeological compositions made of small fragments of various materials that other people throw away, and that she keeps in her studio, which she refers to as *La Cacharrería (The junk room)*. She uses them to explore human behaviour through a variety of media and techniques. The result is a visually striking work that conveys a sense of calculated ambiguity to the viewer, who continues processing the sensations, emotions, and the ideas it evokes.

Luciendo Bajo las Luces (Shining under the lights) boasts a glass structure with a handle on the outside, giving it a suitcase-like appearance. The interior, covered with gold leaf, is a testament to Calvo's penchant for working with her hands. The suitcase contains a variety of items, including a bed, a large wax rose, a cup, and, most notably, spools of thread and twine. We might wonder whether it reminds us more of a traditional dollhouse or one of the mobile chapels that used to travel from house to house. These references can trigger memories from our childhood, which are embedded in our subconscious. Furthermore, the threads and twine symbolise how our lives are being woven by time and intertwined with specific situations. In a report by Julia Fernández for the

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*

¡Atención obras! TV show on La 2 channel, Carmen Calvo stated that... “My work is not intended to provoke, but there is something unsettling, and this ultimately is about the subconscious.”

SALVADOR DALÍ (Figueras, 1904 - 1989). His childhood was marked by the death of his older brother, who passed away nine months before he was born. This event had a profound impact on the artist, who came to believe that he was the reincarnation of his brother.

Dalí, renowned for his vivid imagination, displayed narcissistic traits and a constant quest for attention in his work. His style is defined by meticulous attention to detail and the representation of complementary opposites, using the paranoiac-critical method. His interest in science and psychoanalysis prompted him to explore the world of dreams, and he sought to capture the perplexity and chaos of the unconscious.

The path of the enigma represents a mysterious perspective with sacks containing what the artist refers to as “information”. This allegorical work is based on duality, representing both the physical content of wheat and grain and, at the same time, the deeper meaning of information and understanding. The painting’s vanishing lines lead towards a horizon focused on a cold looking heavenly body, suggesting an outward path towards an undefined background and a symbolic return path, like an echo, through a double projection in the upper space.

Dalí also used technological advances, such as stereoscopy, to create new artistic reflections. An illustrative example is his work *Battle in the Clouds*, which delves into the visual perception of depth.

ANGELA DE LA CRUZ (A Coruña, 1965). Her radical and honest work has taken painting along new pathways, which she explores from her studio in London. Angela de la Cruz is the only Spanish nominee for the Turner Prize. In 2017, she was awarded the National Prize for Plastic Arts.

This monochrome piece, in white, is part of the *Loose Fit* series. This series was developed between 1999 and 2008.

It comprises a set of paintings that, when hung on the wall, show the canvas hanging loose and crumpled, with a striking volume, as if it were a sculpture or an object. The folds of the canvas are reminiscent of hanging skin. The work’s defining characteristics include a sense of violence associated with dramatic change and, most notably, a reference to the human body.

ALBERTO PORTA (Barcelona, 1946). This self-taught artist first made contact with the art world in 1962. However, it was not until 1968 that he began using his first pseudonym, ‘Zush’, which marked the beginning of his artistic career. Subsequently, in 2001, he dropped his alter personality of Zush and created another character, Evru.

Porta adopted the artistic persona of Zush after he was arrested by the Guardia Civil on account of his “anti-culture” behaviour and subsequently confined to a mental institution due to adaptability issues. One of the patients at the medical facility where Alberto Porta was being treated referred to him as ‘Zush’. “When I got out I lost faith in nation states, so I created my own: *Evrugo Mental State*,” he said. This state has its own flag, passport, alphabet, currency and language.

Zush’s work is characterised by the construction of an autobiographical personal mythology which is built on the overflow of image and the creation of his own writing, which organises multiple parallel universes in a subtle balance between chaos and rational composition.

In 1994, Zush presented *Arte para curarte (Art to heal yourself)* at the Joan Prats Gallery in Barcelona, which conveyed the idea that “everyone has an inner artist”. This concept was subsequently developed into a digital painting programme, named *Tecura*.

In 2001 after the *Tecura* exhibition at the MACBA in Barcelona, Zush decided to adopt a new persona, called Evru. He describes himself as *ArtCienMist*, which stands for artist, scientist and mystic.²

2 Evrugo Mental State. Evru (online) (accessed on: 22 February 2024). Available at: <http://evru.org/es/>

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

SALVADOR DALÍ (Figueras, 1904 - 1989). Su infancia estuvo marcada por la muerte de su hermano mayor, que falleció nueve meses antes de que él naciera. Este suceso influyó 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 complejidad 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 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

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

WENCES LAMAS (Lugo, 1983). Wences Lamas is a left-handed artist and therapist renowned for exploring the border between the conscious and the subconscious. His works delve into the depths of the human psyche. He uses symbols, dreams and automatisms to create pieces that often challenge conventional logic and aesthetic norms. Lamas' art is not only a form of expression, but also a means of exploration and therapy. By working in altered states of consciousness and using automated techniques, the author delves deep into the subconscious mind. His work is imbued with symbolism and intense emotion, and seeks to challenge traditional perceptions and make a deep connection with the onlooker, inviting them to engage in an introspective reflection about their own dualities and inner potential.

"I've spent my entire life approaching the void through turbulence. To do this, I work with my eyes closed and sleep with my eyes open," says Wences Lamas. This phrase encapsulates his artistic approach and personal philosophy, which is characterised by a constant search for truth and creativity in unconventional states of mind.

In describing his work called *Ocaso* (Sunset), he states: *"In the Baroque period, allegories of the dawn were represented as a muse throwing flowers in heaven. However, in Ocaso, this muse is being stolen away by creatures of the night..."*. The artwork reinterprets the classic symbols of sunrise and sunset in a dark and dreamlike manner.

On *Intimidad* (Intimacy), the author comments: *"The objective of this pictorial ritual was to bring together the extremes of my personality tenderly, combining my purest and my most monstrous features..."*. The artist aims to merge and reconcile opposing aspects of his personality through painting, thereby creating an internal and emotional dialogue.

In *La nueva Barca* (The new boat) he explains: *"...I created this painting with great joy and faith in humanity. I wanted to convey the idea that there is still something within each of us that is unbreakable and perfect, that shines alongside others. I would like these words to speak to that part of you and all the other parts of you too..."*. This work celebrates the resilience

and inherent perfection of the human spirit, and seeks to connect with that same strength in the viewing public.

JEAN PAUL LEON (1955). He is a French-Spanish artist, painter, sculptor and writer. Following an extensive career, the *Universo de Letras* by Editorial Planeta, published his book *Women on the Cross* in 2020³.

The series, entitled *Women on the Cross*, comprises twelve canvases featuring a frontal figure of a slender and elegant woman in the centre. The woman is displayed from the knees to the lower part of her head, with her arms stretched out in the shape of a cross, as if she were being crucified. Her arms are missing the hands and the wrists, and her neck is bent forward. Each work in the series has a different colour palette, tone and theme. Three of the paintings are on display at the biennial, and represent the different aspects and experiences of the woman being depicted.

La brutalidad de la paliza discapacita... en cuerpo y alma: (The brutality of the beating impairs... body and soul) This painting depicts a disabled woman who has suffered a violent beating. Her bodily expression is clearly and crudely distorted. The use of blood-coloured and brown tones is a direct tribute to the style of the painter Chaim Soutine, who is renowned for his visceral and emotional approach to his works.

La insalubridad mental de ser coronada Miss Universo... y creérselo: (The mental unhealthiness of being crowned Miss Universe... and believing it:) In contrast with the elegance of its forms, this piece portrays a young woman who, after being crowned Miss Universe, jumps from a Manhattan skyscraper. It suggests that the beauty and manipulation of the marketing industry may contribute to mental unhealthiness, where reality is distorted and unrealistic expectations are exacerbated.

Las heridas abiertas de Frida Kahlo... latentes en las llagas de Ciudad Juárez: (The open wounds of Frida Kahlo... lurking in the lacerations of Ciudad Juárez:) This painting is a tribute to Frida Kahlo and to the women who have suffered violence in Ciudad

3 LEON, Jean Paul (March 9, 2020). *Mujeres en la cruz* (first edition). Spain: Universo de Letras, Editorial Planeta. p. 150. ISBN 9788418034459.

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

Sobre *Intimidad*, el autor comenta: «Acercar los extremos de mí 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 Cruz*³.

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 distorsiona y se exageran 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.

Juárez. The central figure displays multiple cuts on her skin, with connecting nails that symbolise physical and emotional distress. This harks back to the difficulties that Kahlo faced during her lifetime, as well as the persisting injustices and violence in Ciudad Juárez, especially in the context of the *Maquiladoras*.

CINDY SHERMAN (Glen Ridge, 1954). This American artist is renowned for her photography. Sherman's work delves into the multifaceted aspects of identity and representation, playing with the collective conscious and subconscious through the use of costumes and theatrical scenarios.

In her works, she portrays herself in different scenarios, playing a range of fictional characters. While she does not categorise her images as self-portraits, they address themes such as the role of women in a media-dominated society, the impact of cinema, advertising and fashion, and the tension between appearance and identity. In the early 1990s, Sherman explored her mental state in series such as *Disasters and Fairy Tales* where she depicts the grotesque and the ugly. This marked a significant shift in her artistic production.

CUCO SUÁREZ (Pola de Laviana, 1961). He is a multidisciplinary artist whose work challenges social norms in a provocative and transgressive manner. He draws inspiration from everyday elements and social events. His work prompts the viewer to reflect on a range of themes, from rural life to technology, through the use of symbols that resonate with the collective subconscious.

The installation, entitled *Damocles*, features a series of earthenware jugs, some of which are broken, aligned on the floor. An engraving of another jug presides over the scene. This composition suggests that life's destiny is both fragile and random. As the saying goes, "Fortune smiles on some but not on others." Cuco presents the work as an illustration of the insecurity and fragility of modern life, prompting reflection on different aspects such as life, death, spirituality, sexuality and suffering.

FÉLIX FERNÁNDEZ ESCUREDO. In 2023, his work *Ausencia* (*Absence*) was the absolute winner of the Amnesty International photo contest *Derechos en el Objetivo: la Salud*

Mental es un derecho. (*Rights under the lens: mental health is a right*). Felix describes the photograph: "The position on the bench, and withdrawn posture of the subject, is intended to convey depression and isolation."

JUAN MUÑOZ SÁENZ "MUNIMARA". He was awarded the first runner-up prize in the Amnesty International photo contest *Derechos en el Objetivo: la Salud Mental es un derecho*. (*Rights under the lens: mental health is a right*) held in 2023 for his photograph *Sin salida* (*No way out*), which is an allegory of anguish. The image depicts an escalator descending down a passageway that ends in a brick wall blocking the way. The scene is set at nighttime, with fluorescent lighting creating a greenish, eerie atmosphere.

In Munimara's words: "My first reaction was a feeling of anguish, and the impression that I was looking at a work of psychological photography that connects us with our unconscious..." "...This work is a slap in the face for people who are struggling with mental health issues and cannot find a solution to their problems." "On the other hand, I realised that the work could also be interpreted in a second way: the anguish that many people with mobility issues may experience in similar circumstances to those shown in the photograph. An illustration of how challenging it can be to get around when we encounter obstacles and difficulties."

MARIA ALVAREZ. *Mental as a Goal* was awarded 2nd runner-up in the Amnesty International photo contest *Derechos en el Objetivo: la Salud Mental es un derecho*. (*Rights under the lens: mental health is a right*) held in 2023. The photograph makes reference to the concepts of solitude, introspection, and sadness.

According to María Álvarez, her work "...seeks to draw attention to the need to provide adequate and equitable mental healthcare. When the system fails, and behind your shadow nothing remains, your rights are violated."

IRENE GARHER. *Muñeca de porcelana* (*Porcelain doll*) was one of the finalists in the Amnesty International photo contest *Derechos en el Objetivo: la Salud Mental es un derecho*. (*Rights under the lens: mental health is a right*) held in 2023. The

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 el 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 el 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 el 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.*»

central focus of this vertical composition is the gaze of a young woman, surrounded by arms forming a triangle around her.

Irene explains the following about the image: *“At the age of thirteen, I attended an acting school where the first thing we did was a physical and emotional warm up. The emotional warm up started with the question, How are you doing? The only rule was that we were not allowed to say ‘good’ or ‘bad’ to answer the question, because that is the same as saying nothing. At the time I didn’t understand it, but over time I have come to understand it. In fact, I realised that this is the first lie we tell in a conversation. How many times have you said you’re doing ‘good’ when you’re not? How many times have you answered ‘bad’? As many times as ‘good’? In a society where mental health is becoming less and less of a taboo subject, why do we still hide our feelings? The porcelain doll is a reflection of what we really are: fragile beings with emotional needs, and the desire to be heard and understood rather than judged. So now I ask you: ‘how are you doing?’”*

The inhabited void: encounters with loneliness

Historically, art has explored unwanted loneliness in multiple ways. Artists from a range of disciplines, including painting, sculpture, literature and music, have depicted this experience in their work. The theme of loneliness can be a central or secondary motif across their work, with depictions varying according to the historical period and the artist’s perspective. Some artworks portray loneliness as a state of introspection and contemplation, while others situate it within an urban context, suggesting a lack of connection and alienation in modern life. It is important to distinguish between living alone, being alone and feeling alone. Unwanted loneliness can occur when a person experiences a lack of social interaction or a feeling of being excluded and isolated from others. This feeling is subjective and varies among individuals.

In his work, *“Loneliness: The Experience of Emotional and Social Isolation,”* Robert Weiss identifies two different types

of loneliness: emotional and social. Both are represented in artistic works. Emotional loneliness can be defined as feeling alone even when we are with other people, because of a lack of meaningful emotional connections. Social loneliness is more closely associated with a lack of physical interaction or companionship. It means being alone.

Art can provide a valuable form of connection for people experiencing loneliness, and offer them comfort, inspiration and a sense of community. It enables us to express and understand the complexities of the human experience, and helps us to create a space for empathy and communication for people who feel alone.

DANIS MONTERO “ASCANIOCUBA” (Santiago de Cuba, 1988). A painter, a street art muralist, an action painter, and a screen printer. He graduated from the Academy of Fine Arts of Santiago de Cuba with a major in painting and drawing, he now lives and works in Milan, Italy.

His works feature the shape of a man leaning forward, a symbol of the contemporary individual who is determined to challenge the future, a concept summarised in his work *Escalando el futuro (Climbing the future)*.⁴

In the silkscreen titled *Vacío (Emptiness)*, Ascanio prompts us to consider the concept of emptying our minds as a positive outcome of freeing ourselves from the overwhelming demands of modern life.

The painting *Oportunidad (Opportunity)* represents a threshold, symbolising the pathways that lead to possibilities and openness. The image of the tightrope, a symbol of action and intention, is projected with energy. The opportunity presents itself unexpectedly, and the rope is tightened accordingly. On the other side is the future, which offers a combination of potential opportunities and uncertainties.

According to Ascanio: *“...The themes developed in my work are based on social experiences that engage me, and also inspire*

⁴ <https://www.ascaniocuba.com/>

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>

me to highlight instances where individuals are subjected to despair, anguish, pain and anxieties born of their social circumstances...”⁵

GEORGE BELLOWS (Columbus, 1882 – New York, 1925). Despite his early death at the age of 42, George Bellows enjoyed considerable success and recognition, he was even more famous than his contemporary Edward Hopper. However, his fame declined rapidly and in Europe he is now almost unknown⁶. One of the few occasions on which his work, *A Grandmother*, has been exhibited since the opening of the Thyssen-Bornemisza Museum, was during the successful exhibition dedicated to Edward Hopper in the summer of 2012. This exhibition showcases Bellows’ work in the first room, which is dedicated to Hopper’s formative years, during which both artists studied under Robert Henri.

According to Paloma Alarcó: *“In his final years, Bellows developed an interest in portraiture. This panel painting, titled A Grandmother, was created in the summer of 1914 on Monhegan, a small island off the coast of Maine, where the artist painted portraits of several locals. By choosing not to identify the sitter, Bellows presents us with an archetype. A woman, of a certain age, with great dignity and inner strength, posing rigidly and staring directly at the viewer. Bellows always felt interested in the expressive possibilities of older people and, as he does in similar paintings, he focuses his attention on the face and hands of the figure.”*

EDWARD HOPPER (Nyack, 1882 – New York, 1967). The work *Hotel Room* (1931), owned by the Museo Nacional Thyssen-Bornemisza in Madrid and displayed in room 45, will be exhibited on the occasion of the Biennial.

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

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

In this work, Hopper presents himself as a silent voyeur, and invites the viewer to spy on an anonymous woman in her hotel room. The woman, partially dressed and seated on her bed, is not aware that we are observing her. Her belongings are scattered on the floor, suggesting that she is a passing traveller, and she is engrossed in reading a yellow paper.

Hopper’s work frequently addresses the loneliness of modern cities. Bellows also addressed this topic in a rural context. Both works convey the concept of solitude, whether desired or not.

ALEJANDRA CABALLERO (Madrid, 1974). Her works evoke a sense of emotion through the use of eloquent silences and encourage the audience to engage in a game of glances, thereby making the spectator an active participant in the interpretation of the work. Her style may be described as realistic and poetic-narrative.

Alejandra describes her work *Carta no enviada (Unsent Letter)* as follows: *“My work typically comprises intimate scenes and everyday moments, but with a focus on moments of transcendence in the life of a character, often a woman. I try to ensure that all the elements of the painting are coherent and contribute to the initial concept. The ‘exits’ play an important role for me i.e. the doors and windows that connect the inside to the outside. The Mediterranean Sea is another recurring element that can represent inner peace. In terms of influences, my work is occasionally influenced by the work of Hopper, Hammershøi and Vermeer. The core concept of the painting typically revolves around the lack of communication, which ultimately leads to a sense of isolation, a prevalent motif in this biennial, and one that I frequently explore in my work. Despite the difficulties and self-imposed barriers, the pleasant and bright atmosphere suggests that there is always hope and opportunity for us to bond.”*

CARLA CABANAS (Lisbon, 1979). According to Luisa Santos: *“The artist has adopted part of the title of Jorge Luis Borges’ The Book of Imaginary Beings (written with Margarita Guerrero), originally published in 1957 as Handbook of Fantastic Zoology and expanded in 1967 and 1969...”*

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.

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 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.

In *Seres imaginarios (Imaginary beings)*, Cabanas combines her personal memories with an analysis of the processes involved in their construction. To achieve this, she uses family photographs, manipulating them to hide certain elements and add new ones to create new characters and meanings.

The rusted metal grid evokes a house in ruins and covers large photographs creating the impression of imprisoned bodies trying to escape. This visual metaphor establishes an ambiguous relationship between the viewer and the scene, encouraging each person to interpret it in a personal and emotional manner.

CRISTINA LUCAS (Úbeda, 1973). She is a multidisciplinary artist with experience across a range of disciplines, including drawing and painting, performance, installation, photography, and video. Her works in the latter disciplines are particularly noteworthy, and demonstrate a high level of seriousness and forcefulness.

Her work focuses on the analysis of the instruments of power and their associated limitations with regard to individual and collective freedom. Feminism is a core theme of Cristina Lucas' work, along with the issues of the violence of war, the abuse of capitalism and its paradoxes. The author addresses these topics with a good dose of irony and a sense of humour.

An illustrative example of her style is the work *La anarquista (The anarchist)*, which forms part of the photographic series *El viejo régimen (The ancien régime)*. It depicts an old woman about to throw a Molotov cocktail from her home. The neat and organised appearance of the setting suggest that the protagonist is about to challenge the *status quo* and established norms once again.

CARME OLLÉ (Barcelona, 1950). In her work *Tras el cristal (Behind the glass)*, Carme Ollé, with the collaboration of her brother Ei POiNT in the 3D digital process, addresses the issue of how, in today's competitive environment, individuals are often compelled to act almost automatically, which often leads to misunderstandings and relationship difficulties, particularly for more vulnerable people.

The constant accumulation of rejection and failure to achieve goals can lead to frustration, and eventually to depression and other mental illnesses. The image equates isolation and detachment to looking through a transparent glass surface, symbolising the feeling of being trapped in a confined space. It aims to convey the experience of people who face this kind of social isolation. The transparency of the glass can also be interpreted as a symbol of the fine line between mental wellbeing and loneliness.

NOÉ SENDAS (Brussels, 1972). This artist uses a range of media, including photography, collage, video and sculpture. His work is somewhat disconcerting initially, but on closer examination, the viewer is quickly disarmed. Instead of simply describing absences or evoking memories, Sendas explores the concept of a "pause in movement," capturing moments in which time seems to stand still from a subjective perspective. This approach forces viewers to confront the strangeness of their own perceptions and the artist's own restlessness.

Sendas sees himself as a *voyeur* who transforms the viewer into someone just like him. His work plays with showing things and hiding things, leaving it to the viewer's own perception to complete the picture, as in the works *Solo* and *¿Qué es? (What is it?)* The author uses manipulated images of anonymous characters, taken from both 1950s cinema and literature. He alters the originals by removing body parts, particularly heads. This method of simultaneously showing and concealing creates a sense of mystery, encouraging the spectator to interpret what is visible and what is invisible.

Despite being headless or dismembered, his characters retain a striking sensuality, glamour and theatricality. Additionally, Sendas uses figures who wear his clothing, effectively establishing *alter egos* that establish a symbolic link with the author by mirroring both his physical appearance and artistic presence. According to Ángel Calvo Ulloa, "...these figures are waiting or looking at the floor or the wall, dressed in the artist's clothes, which underlines their symbolic and physical connection with him."

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). En su obra *Tras el cristal*, 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

Beyond silence: artistic voices in the darkness of suicide

Suicide has been an exclusively human act throughout history and in various cultures. The term comes from two Latin words: *sui* (oneself), and *caedere* (to kill). This act, which involves the voluntary termination of one's own life, has been censored in most countries, influenced by religious beliefs and rooted in the fear of death that is characteristic of Western civilisation. However, in ancient civilizations, attitudes towards suicide were less negative than they are today.

There is a correlation between creativity and suicide. The suicide rate is higher among artists, particularly poets, and there is also a higher incidence of depression and manic-depressive psychosis. This phenomenon can be attributed to the way artists perceive and experience the world. They are immersed in a bright but fractured kaleidoscope of reality, which can lead to suicidal thoughts if they are unable to find a way to escape from suffering.

Contemporary art, which is vast and diverse, has explored the theme of suicide from a variety of perspectives. Some artists address personal experiences related to suicide directly, while others explore such experiences more abstractly using visual metaphors to explore themes such as anxiety, depression, and the search for meaning in life.

It is important to acknowledge that contemporary art can be provocative and challenging in its depiction of suicide. This may give rise to controversy, but it will also facilitate an important dialogue about difficult and taboo topics in society. These works provide a powerful and cathartic form of expression for artists and audiences alike. They offer an effective way to process grief, foster greater understanding, and enhance empathy for those struggling with suicide and mental health issues.

JEAN-MICHEL BASQUIAT (New York, 1960 - 1988). Born in Brooklyn to a well-to-do family with roots in Puerto Rico and Haiti, his African-American identity had a profound impact on his art throughout his short but brilliant career. While he

is most closely associated with graffiti from the 1970s and 1980s, his early works were not strictly graffiti. In 1972, he and an artist friend, Al Diaz, started spray-painting buildings and walls under the name SAMO, an acronym for "Same Old Shit". This marked the beginning of Basquiat's artistic career. He gained recognition among an elite audience eager for rebellious figures, and got involved in the New York cultural scene. Jean-Michel Basquiat lived on the streets, experimenting with drugs, painting and selling to survive, and his work challenged traditional standards. His relationship with Andy Warhol in the 1980s had a significant impact on both artists, with Basquiat starting to incorporate elements of mass culture into his work. His troubled life and drug addiction, particularly heroin and cocaine, caused his untimely death at the age of 27. His nonconformist approach to art and his intense life have left an enduring legacy in the contemporary art world.

His painting *Beast* captures the essence of graffiti with quick strokes and immediate representation. The painting features a large, black schematic face on a grey and pink background, which could be interpreted as a mask. *Beast*, is at the same time a gestural, iconic and pop art work. However, its most significant aspect is that it depicts a black man, like Basquiat himself, whom he refers to as "Beast".

And as David G. Torres comments: *"...Perhaps Basquiat was responding to the growing interest in popular pop art icons through gestural painting, but at the same time he introduced a new sociological approach in which he reflected on the image of the black man. In some cases, he told the stories of illustrious black men and in others he resorted to sarcasm to illustrate how our society associates the image of the black man to that of a beast. Although to a large extent this sarcasm is being used to self-affirm the artist's own identity."*

YAYOI KUSAMA (Matsumoto, 1929). At the age of ninety-five she continues to be a leading figure in the art world, and remains at the creative forefront. Her fascination with both nature and sex has had an enduring impact on her work. Yayoi Kusama is a globally renowned artist whose work includes installations of colourful polka dots, infinite mirrors and, most notably, pumpkins. These elements have evolved to represent

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 influyó 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.

a distinctive look at the world, becoming a hallmark of her artistic style over the years.

Art was responsible for preventing the suicide of a person subjected to abuse, who became a sort of hallucination reflected in madness and nudes that exhibit fragility; the reconstruction of a mental universe with only polka dots, colours, photographic collages and genitals that transform into an icon of obsession in order to survive in a world that is just illusion.

Kusama's artistic journey began with a hallucination during her childhood in Matsumoto, Japan. While sitting in her family's seed fields, the flowers she used to admire began to speak to her, triggering panic attacks that persisted throughout her life. However, a pumpkin, that she first saw with her grandfather, became a symbol of comfort and fascination for her, marking the beginning of a long-term relationship with this humble vegetable.

At the age of seventeen, Kusama exhibited her love for pumpkins in a painting entitled *Kabocha*, inspired by the traditional Japanese style known as Nihonga. In the 1970s and 1980s, Yayoi Kusama rediscovered her artistic interest in pumpkins as a subject for her artwork. During this period, she created a series of paintings, engravings and drawings inspired by this theme. In addition to her distinctive polka-dotted shells, vivid colour palette and bulbous silhouettes, her pumpkins (which have remained unchanged to this day) are recognisable by their anthropomorphic features. This characteristic may be attributed to her earlier hallucinations of a talking pumpkin. "*I love pumpkins*," the artist explained in 2015, "*because of their funny shape, warm feeling, and a human-like quality and form.*"⁷

BERTA LOPEZ. Her birth and her death usually happen in Madrid⁸ Her work is driven by a desire to address psychological

7 VARGAS, Sofía, Yayoi Kusama y su amor eterno por las calabazas (en línea). *MY MODERN MET En Español* 14 October 2019 (last accessed 31 March 2024) Available: <https://mymodernmet.com/es/yayoi-kusama-calabazas/>

8 <https://bertalopez.es/bio/>

suffering, emotional distress, loneliness, sadness and physical pain. It seeks to highlight the growing prevalence of depression, anxiety and panic episodes in modern society.

Berta López fuses every day, common, discarded, despised or abandoned objects with her own thoughts and concerns.

When she looks at old photographs, she experiences a profound sense of unease as she reflects on how they came to be in her hands. She imagines that someone threw them away or that all memory of them has been lost, and no one can remember or identify them.

In the work *Me moría (I was dying)*, Berta talks about suicide: "*...The deaths of people who commit suicide are often overlooked and forgotten, as are their lives. I am not trying to defend suicide. Instead, I aim to provide insight into the factors that may drive a person to take their own life as well as to address the social and family environments that tend to conceal the circumstances, causes and consequences of suicide, as well as the pain it causes...*"

PALOMA NAVARES (Burgos, 1946). She is a multidisciplinary and versatile visual artist, with an extensive creative background both nationally and internationally, exploring a diverse range of territories in her artistic works. Her approach encompasses a variety of techniques, including object art and both static and moving images, all of which are subjected to different ways of working that include digital processes. Paloma Navares is a leading figure in the creation of multimedia installations, which merge image, sound, light and space. She has expanded her expertise to encompass performance and scenography for choreographies and dance shows. In recent years, she has transitioned to the field of video and installations.

A Begoña (To Begoña) is an audiovisual installation created by the artist as part of a series of works developed between 2000 and 2003 under the title *Stand by*. These works explore the world of psychoanalysis and the experiences of people in psychiatric institutions.

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

episodios de ansiedad o pánico, cada vez más comunes en la sociedad moderna.

Berta López utiliza objetos cotidianos, habituales, desechados, menospreciados o abandonados que fusiona 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 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.

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/yayoi-kusama-calabazas/>

⁸ <https://bertalopez.es/bio/>

The work is presented as a tribute to Begoña and to many other women who were oppressed and deprived of freedom throughout history. These women were labelled as “crazy” and locked up in psychiatric institutions by their husbands and families, for a variety of reasons.

The subject of the painting is Paloma Navares’ daughter, who is depicted walking on a narrow ledge, leaning back against the wall in order to maintain her balance. Begoña repeats this route again and again, refusing to jump into the void. According to Navares, the protagonist wanders like “*a panther in a cage*”, confined within limits in which keeping moving is the only option that means not giving up on life.

JAI RIUS (Barcelona, 1960). He uses photography, drawing and Photoshop to do his artistic projects. Once the initial drawing and the primary concept of the work have been completed, Jai Rius then adds the brushstrokes of colour. In *Sobrevivirás! (You will survive!)* and *Mi divina cabecita loca (My divine little crazy head)*, this choice of colours was carefully made and then enlarged with barbiturates and blister packs that were then stuck on to round off the drawing. This process recreates the sensation of an oil painting, giving a distinctive visual dimension to the final work.

Rius tells us: *“In my work, I use doping substances as a basic and thought-provoking element. Incorporating barbiturates and blister packs as part of the creative process is not just a matter of enhancing visual aesthetics; it is also an opportunity to prompt thought-provoking reflections on the role these substances play in our society. From the artist’s perspective, doping becomes a symbol of the relentless pursuit of perfection and beauty. It represents a practice that is embraced by some people as a way of preserving their glow or escaping the pressure of maintaining an idealised image. My work goes beyond mere artistic expression. It aims to initiate a dialogue on relevant and controversial issues facing contemporary society.”*

ALBERTO ROS. He was born into a family with a longstanding tradition in photography. In keeping with his roots, he has developed a unique artistic style over time. One of the most

distinctive features of his creative method is producing a single original piece of work.

His photographs are deeply introspective. His art is a means of purging emotions and sharing personal experiences with the public. However, his perspective extends beyond his inner world. He also observes and analyses the surrounding environment from an emotional perspective, and tries to capture the intrinsic vulnerability of the human condition in context.

Sofía Guardiola interviewed Alberto and asked him the following question, “... *And what do you see in faces that you don’t, for example, in landscape photographs?*” Alberto answers: *“A portrait is not merely a representation of a person’s physical appearance. It is an expression of the individual’s physical and psychological characteristics. That is why it has to go beyond; it has to be imbued with the personality of the person portrayed...”*⁹

The two works in this exhibition, entitled *Quiero vivir para siempre I y II (I want to live forever I and II)*, are light boxes created using a mixed technique. These pieces feature photographic prints of a female and male portraits on methacrylate, respectively, which have been covered with blister packs gathered from family and friends over the course of a year.

According to Ros: *“...Mental illnesses and disorders are the fourth leading cause of disability, ahead of coronary heart disease. In my case, my father passed away after a 15-year battle with Alzheimer’s disease. The disease turned him into someone else, someone I didn’t know and didn’t recognise. This fact had a profound impact on me. A healthy body with a sick mind... This is something that scares me, particularly given that the disease can be inherited. On the other hand, following my recent separation, I experienced a period of severe depression*

9 GUARDIOLA, Sofía, Alberto Ros: “El colodión húmedo es un proceso tan imperfecto como el ser humano, por eso es ideal para retratar” (online). *Ars Magazine* 11-02-2023 (Accessed 23 February 2024) Available: <https://arsmagazine.com/alberto-ros-el-colodion-humedo-es-un-proceso-tan-imperfecto-como-el-ser-humano-por-eso-es-ideal-para-retratar/>

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 fisonomía. 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/>

which led to a range of mental health issues, including fear, chronic pain, anxiety and suicidal thoughts. This led me to seek psychiatric support. The medication provided relief from the pain; however, it also caused a number of other issues including euphoria and lack of control...although I still have residual effects. I cannot explain what I felt or what I suffered to anyone, because the pain it caused cannot be quantified or rationalised as for many people, depression is perceived as an irrational condition....”

ANDY WARHOL (Pittsburgh, 1928 - New York, 1987). Andy Warhol was an American artist who became the best-known representative of Pop Art, an artistic movement that emerged in the 1950s and 1960s and drew its inspiration from mass culture.

After Marilyn Monroe’s tragic death from a narcotic overdose in 1962, Andy Warhol began working on numerous pieces featuring the actress. The master of pop art was so keen to showcase his mass consumer products that he seized the chance to portray the actress as yet another product of popular culture, thereby creating a discourse on youth, evolution and actual death.

Warhol’s works on Marilyn Monroe are based on the photograph taken by Gene Korman for the film Niagara. In total, he produced approximately fifty works based on this image. We are displaying four prints here from one of the 10 colour series created using the screen printing technique and known as the *Marilyn Series*. This series was produced by Sunday B. Morning and it is stamped in blue ink on the back. These prints were made using faithful reproductions of the screens used by Andy Warhol in 1967, using the same paper, an identical size and high-quality inks, resulting in vibrant colours. At first glance, these works appear to be a tribute to the iconic actress. However, they actually explore darker themes such as death, decay and violence.

Although Marilyn Monroe is remembered for her glamour and beauty, her life was marked by mental health issues, a turbulent personal life and the tragic circumstances of her death. This introduces further layers of complexity to our perception of her as an iconic figure. Warhol’s works not

only immortalise Marilyn but also explore the more complex aspects of her life and legacy. This suggests that the creative process of these works is as important as the end result.

Another key aspect of his work is its powerful visual impact, which is largely the result of his deep understanding of advertising media. In 1963 Warhol established The Factory, a studio that was a meeting place for the New York underground culture scene. The frivolity and extravagance that characterised his lifestyle eventually established a coherent line between his work and his personal trajectory; his distinctive appearance, characterised by an androgynous style and a signature blonde fringe led to the emergence of a new icon: the artist himself. In fact, he was one of the first creators to deliberately use his own image for self-promotional purposes; consequently, through a process of identification, he was perceived by the public as just another advertising product.¹⁰

Reflections of chaos: art in times of pandemic

In the context of a pandemic, Where does art fit in? It is clear that art has played an important role throughout history, particularly in times of tension. A pandemic seems to provide an ideal opportunity for the creation of new works. While prioritising physical health and being close to death or to illness can present challenges to mental health, it is important to highlight that artistic reflection on the subject can provide a sense of calm and nourishment for the spirit.

A lockdown can exacerbate existing psychological issues, including obsessive-compulsive disorder, anxiety and depression, regardless of age. Our minds need to be exposed to social experiences. What will happen to our mental health

¹⁰ FERNÁNDEZ, Tomás and TAMARO, Elena. «Biografía de Andy Warhol». *Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea* [Internet]. Barcelona, España, 2004. Available at <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/warhol.htm> [date accessed: 27 April 2024].

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. «Biografía 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].

after the lockdown? Will we need a “vaccine” to activate our mental defences? Art offers a similar psychological mechanism that helps to prevent issues by allowing exposure to fears and situations that cause anxiety, and by providing models through which to express emotions. Additionally, it fosters empathic engagement with others.

The global COVID-19 pandemic had a notable impact on the art world, both directly and indirectly. From works explicitly inspired by the health crisis to those that reflect its effects in more nuanced ways, art served as a powerful platform for exploring the complexities of these challenging times.

In the context of the pandemic, many artists produced work addressing themes such as isolation, loss, fear and hope. These works reflect both the personal experiences of the artists and the collective experiences of society as a whole. Some present visual representations of the impact of the pandemic on different aspects of daily life, including social distancing and the use of masks.

The influence of the pandemic may be implicitly reflected even in works that do not explicitly address the topic of COVID-19. The changes in the way we live, work and relate have had a significant impact on the collective psyche, which is reflected in works that address themes such as loneliness, anxiety and the fragility of existence.

The pandemic has also transformed the way we interact with art, with a greater emphasis on virtual exhibitions and the creation of digital art in response to the limitations imposed by social distancing measures. Every stroke and sculpture are a testament to the artists’ ability to capture the complexity of these times, and serves as a reminder that art remains a beacon of hope and expression in times of adversity.

JOSE COBO (Santander, 1958). He delves deeply into anthropological research to explore the fundamental biological connections underlying seemingly common social topics, such as loneliness, death, and alienation. By conducting a meticulous anatomical study, Cobo aims to reveal the underlying reality of everyday life through his sculptures. His emphasis on morphological aspects and the

relationship between materials such as bone and skin suggest a metaphor for individual and social existence that leads to a deeper awareness of a naked, raw and heartbreaking reality.

His artistic installations achieve meaning through the contrast between the elements that compose them and the dialogue they establish with the shared space. It is not only the sculptures themselves that are important, but also the interactions they generate with their surroundings, which offer multiple interpretations that challenge the viewer.

In *Redención (Redemption)*, the artist draws our attention to the presence of a spectator who is turned away from us and is engaged in an ambiguous activity. As observers, we identify with the scene and at the same time we keep our distance, and we become new receivers of it and feel the potential gaze of others who view us as a temporary part of the installation. Here, an intermediate viewer, a believer, appears.

The sculpture *Pietà covid* is a tribute to health workers and victims of the pandemic. Its diagonal lines reflect the urgency of the moment. The work conveys the isolation and tragic farewell of those who were unable to experience the comfort of their loved ones in their final moments. It also illustrates the lack of direct contact with medical professionals, who were expected to take the necessary precautions to prevent infection. The patient’s body is depicted as empty, with no clear signs of identity or family members. We must still process this ambiguous loss without the opportunity for a proper farewell or mourning.

FILIP CUSTIC (Santa Cruz de Tenerife, 1993). This artist uses photography, performance and video to explore themes related to identity, the body and our relationship with technology, creating virtual paintings that traverse the boundaries between the real and the imaginary. Mirrors and screens are recurring elements in his work, which allude to the current age of image obsession and selfies. Custic also incorporates symbols, scientific references and artistic-historical elements, with a particular focus on the crossover between technology and the human body. This allows for discussion about identity, as well as the ways in which technological objects can help to celebrate human diversity.

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 relacionarnos 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.

In the installation *mascarilla hiperrealista* (*hyperrealistic mask*), Filip Cusic has accurately reproduced his own face, and provides us with a fascinating example of how technology and creativity converge. This creation suggests an interest in self-expression and self-affirmation. There may also be a certain level of narcissism or focus on self, whereby the wearer values their own image to the extent of wanting to literally wear it on their face. Moreover, the customised mask serves to highlight our commitment to celebrating individuality and uniqueness in a world that often encourages homogeneity. We strive to stand out and be unique, and a facemask can be one way to achieve this.

In an interview with Yolanda Muelas, Cusic states: “...*The mask is part of my identity. I like to keep my artistic identity masked, to make people doubt whether I am a robot, a virtual being, or human. I like that, the mystery around it: who is behind the mask...*” “...*Well, everybody wears a mask, right? It is impossible not to have a mask. You may have one or you may have fifty, different masks or different layers of the same mask. Our own identity is also a mask. Who I am now with who I am in the future is not the same either, we are constantly mutating and changing our personalities...*”¹¹

The sculpture *marioneta* (*puppet*) prompts us to reflect on how we may feel, as if the puppets alluded to in the title were “trapped” within our own bodies, leading us to experience feelings of disconnection or dissociation between our inner identity and our physical appearance. This feeling can be metaphorically compared to being a puppet, to feeling controlled or limited by a body that does not reflect the individual’s true identity or desires.

Ultimately, these creations illustrate the complexity of our relationship with personal appearance and identity, as well as the impact that technology and creativity can have on our daily lives.

11 MUELAS, Yolanda, La certeza del Artista (y sus interrogantes), (online). *METAL MAGAZINE*. Arte 27 June 2022. (Accessed 5 April 2024) Available: <https://metalmagazine.eu/post/filip-cusic>

ALEX HUG (Madrid, 1989). She is a textile sculptor and performance artist based in Madrid and Berlin. With a strong background in fashion design and a master’s degree in Sustainability in Fashion, she shares her experience as a teacher in several educational institutions.

Hug’s work addresses the challenges of social distancing and polarisation, which have been exacerbated by globalisation and technology. She uses textiles and upcycling to create sculptures that combine different shapes and materials to give them a new meaning. Her portfolio, which includes sculpture, performance art and interactive installations, explores themes such as loneliness, friendship and the human need for physical contact in the digital age, particularly in the context of a pandemic. Alex Hug’s work encourages reflection on key social and emotional issues facing contemporary society.

The *Hug Stations* series (2020–2021) addresses the problems of disconnection in the current context marked by the barriers caused by COVID and digital communication. Each piece is an invitation to physical contact, featuring a hanging panel with arms formed by overlapping sleeves. The performance, entitled *Touch Again*, which was put on at Espacio SOLO in 2022, featured four Hug Stations that came to life through movement and the spoken word.

KARMAN VERDI. Karman Verdi is the pseudonym of Russian photographer Oleg Gabisov, who successfully gained recognition online for his exceptional work during the period of social isolation.

His latest project, entitled *There are so many ghosts at my spot*, fuses the reality of loneliness with the use of other people’s digital projections that create the impression of companionship throughout his house. This photographic initiative addresses issues such as self-isolation, communication and human contact in a surprising and relevant manner in the context of the pandemic. By using a projector, Karman Verdi places the models inside his own apartment, thereby creating the impression that there are other people present. Three photographs from this project

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 *maskarilla 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 experimentaríamos 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 distanciamiento 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

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>

will be on display at the biennial. *Dinner with you, I will help you and I wish you good night.*

According to Karman Verdi, “*There are so many ghosts at my spot tells a story about something genuine, something real. This project addresses the challenge of self-isolation and the need for human contact on a daily basis. This is a story about people from different parts of the world who, despite quarantine and new realities, have a greater need for communication and human contact. I am unsure if something similar existed before I created it or if I was the first to open this particular door, but it is very important to share this publication with my loved ones.*”¹²

In her article, Silvia Garcia refers to this project: “*...It is precisely this discourse that allows us to identify with the protagonist of the image. Karman succeeds in immersing us in his own work and in placing us in the position of his character...*”¹³

ANTÒNIA RIPOLL (Barcelona in 1961). Her work offers a critical examination of the underlying factors that shape social structures, forms of control and systems of power, as opposed to the subjectivities of the “self” and the interest in highlighting personal sensitivities.

Antònia Ripoll explains: “*Me-MOR-HI-HA is a compendium of the multifaceted meanings that make up the word/concept of memory and how we make it visible in an everyday: our calendar. A calendar where we mark our temporal continuity and leave traces for memory, both personally and socially.*

12 VVAA, Arte na quarentena: artista russo cria obra com projeções virtuais (online). *Casa e Jardim* 22 May 2022 (accessed 25 February 2024) Available at: <https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Jardim/Arte/noticia/2020/05/arte-na-quarentena-artista-russo-cria-obra-com-projecoes-virtuais.html>

13 GARCÍA, Silvia, Karman Verdi refleja la soledad, el aislamiento y el amor de nuestro tiempo (online). *Cultura Inquieta* 25 April 2023 (accessed 25 February 2024) Available at: <https://culturainquieta.com/arte/fotografia/karman-verdi-refleja-la-soledad-el-aislamiento-y-el-amor-de-nuestro-tiempo/>

At some point the continuity of time is broken, an ‘incident’ bursts in, restricting action and life, covering our mouths, confusing our signals and making them unrecognisable. This incident socially legitimises confusion, power and ‘mor(t)-death’.

The days of the pandemic are still in our thoughts. A lament, full of similar days, arranged in order but at the same time intertwined, lost, without longing, that have tamed us as individuals, as a group. However, there is always something powerful that transcends, although mediocrity does so too.

Personally and collectively, to make me-mor-hi-ha (keep memories), so we can remember what is relevant for the day of tomorrow”.

Unfiltered visions: the liberating power of *Art Brut*

Jean Dubuffet is a prominent French artist of the 20th century, renowned for coining the term “*Art Brut*” and for his distinctive style.

Dubuffet was a rebel against the artistic conventions of his time, and he drew inspiration from forms of artistic expression from outside the traditional realm of academic art. His concept of *Art Brut* challenged traditional views on who could be considered an artist and what form of art was worthy of recognition. His emphasis on authenticity and the expression of individuality continues to have an influence on contemporary art.

Dubuffet initially used the concept of *art brut* to categorise artworks from primitive, naïve and popular art, as well as children’s art. However, following the work of Prinzhorn, Morgenthaler and other prominent Swiss doctors, he came across the work of Adolf Wölfli, Heinrich Anton Müller and Aloïse Corbaz, who rapidly emerged as the leading figures of *art brut*. This narrowed Dubuffet’s scope, as he explained in an

con sus asombrosas obras durante este período de aislamiento social.

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

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>

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-amor-de-nuestro-tiempo/>

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

article published in 1949, where he gave primacy to *art brut* over cultural art.¹⁴

ADOLF WÖLFli (Switzerland, 1864 - 1930). His artistic work developed across a range of disciplines, including painting, poetry, and writing. To gain insight into the nuances of his creative work, we have to consider some aspects of his life. Wölfli suffered a traumatic childhood, was subjected to sexual abuse and lost his parents at the age of ten, which set the stage for a challenging life journey. He was subsequently imprisoned for one year for the crime of child abuse. However, he was transferred to a psychiatric hospital for treatment of hallucinations and psychosis. From that moment on, he began to paint.

His work is characterised by a geometric style, reminiscent of tribal art, with a high level of detail. Wölfli frequently uses figures organised in the form of mandalas, which could be interpreted as the artist's way of addressing an apparent need for internal structure. Consequently, Adolf Wölfli uses a range of pictorial and symbolic forms to fill an inner void that causes him discomfort. The artist's work also demonstrates a tendency to reconstruct in great detail his inner world in order to compensate for the needs and deficiencies that the external world presents. According to Szeemann: *"Everything that was denied to him on the outside, is experienced by him on the inside."*

Wölfli shares this characteristic with Aloïse Corbaz and Henry Darger, who recreated parallel representations of their inner world in their images.

ALOÏSE CORBAZ (Lausanne, 1886 - Gimmel, 1964). Like Wölfli and Darger, she grew up in a challenging and dysfunctional home environment. After experiencing some mental problems, she was admitted to a psychiatric facility in 1920. At first, she created her artwork surreptitiously, using materials she found in the rubbish including graph paper, old postcards, brown paper, bills, and cardboard wrappers. By using a simple pencil

stroke, Corbaz was able to transform a shape or detail on the illustrated page into a character. The materials were flattened, smoothed and patched with white cotton and red thread. The stitching, which is sometimes highly intricate, plays a pivotal role in defining the design elements.

HENRY DARGER (Chicago, 1892 - 1973). Darger was admitted to a Catholic orphanage and subsequently transferred to a psychiatric institution, where he was diagnosed with "the disorder of having his heart in the wrong place" and "masturbation." At the age of sixteen, he ran away from the institution and began a period of living alone, during which he devoted himself to writing a 15,154-page book, entitled *The Story of the Vivian Girls, in What is Known as the Realms of the Unreal, of the Glandeco-Angelinian War Storm Caused by the Child Slave Rebellion*, along with a series of paintings and collages that illustrate the story in images.

JORGE ALBERTO CADI "EL BUZO" (Havana, 1963). The artist has no family other than his brother, who also has schizophrenia. One of the most renowned exponents of Cuban *art brut*, Jorge Alberto Cadi, can be seen walking tirelessly around the streets in search of discarded objects, hence the nickname "Buzo" (diver).

For over two decades, he has been collecting suitcases, boxes, photographs and newspaper clippings, both literally and figuratively. Cadi does not collect these objects with the intention of rehabilitating them, but rather because he identifies significant potential for extrapolation and narrative possibilities within them.

Black and white photographs, altered using a ballpoint pen, are still his favourite material. With respect to objects, he works with all of their surfaces, using a range of methods including hybridization and concretion, gluing, cutting and sewing pieces together. The artist's work involves transforming touching family scenes into images that are both grotesque and satanic in nature. The characters in these scenes are devoid of facial features and instead characterised by a range of diabolical attributes, including long ears, horns and claws. He does not address themes such as the loss of identity or extinction. Instead, the faces of the characters

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

ser valorado. Su enfoque en la autenticidad y la expresión individual continúa resonando en el arte contemporáneo.

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 WÖLFLLI (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.

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.

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.

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

are removed and appear in other parts of the composition in a macabre fashion. Jorge Alberto Cadi's typical iconography also incorporates the explicit depiction of male and female sexual attributes in an irreverent manner.

Thus, the suitcase – a symbol, in Cuba, of division, of wandering, of separations – once more becomes a place of possible and unexpected encounters: *“When you close your suitcase, you gather people who have never seen each other. They travel again ... Sometimes in another dimension.”* But it is also about what has been stitched and torn, in the context of a new opportunity for continuity. *“We are somehow stitched up by time.”*

A Boltanskian in his commemorative use of photography, a Warholian when he sews bits of images together, El Buzo seeks above all to reveal what these images hide.¹⁵

MISLEIDYS CASTILLO PEDROSO (Havana, 1985). Misleidys Castillo Pedroso was born with a severe hearing impairment. Her father abandoned the family when she was still a child. The artist, who had developmental delays, was placed in a home for children with disabilities by her mother at the age of five. It was at this point that Castillo's symptoms of autism first manifested themselves, and she had to go back to her mother and younger brother. However, she remained severely socially isolated.

From an early age, Misleidys showed a keen interest in coloured pencils and watercolours. The artist has developed her own visual language due to her inability to express herself, speak or communicate by traditional means. Her work is characterised by a strong plastic presence and an enigmatic quality. Those close to her claim that Misleidys displays an exceptional capacity for clairvoyance, inherited from her mother, and that it is not unusual to find her in the middle of “conversing” with her works using gestures – the sign that

15 BERST, Christian. *Jorge Alberto Cadi: el buzo*. Catalogue published to mark the exhibition held from 12 October to 23 November 2019. ISBN 979-10-90463-60-8

these are the bearers of some power which goes beyond the mere fascination that they exert on the beholder.¹⁶

According to Phillip March Jones, Director Klein /Berst Gallery, New York: *“The family is unsure of the exact date, but a few years ago, Misleidys Francisca Castillo Pedroso began painting muscular male figures, in various states of undress, on construction paper. After cutting the figures out, she would put them up methodically all over the apartment, using precisely cut pieces of packing tape, spaced evenly around the figures’ edge. Some of the men were a few inches tall while others approached eight feet, stretching from floor to ceiling. Then came the body parts—severed hands, feet, and heads floating free. One day, she started painting faces and bodies with cut-away views that revealed brightly coloured abstract tissue and organs. Recently, she began painting female figures dressed in bikinis, and groupings of heads that are joined together depicting generations, twins, families, or some other relationship. Her work is constantly evolving.”*

SEBASTIAN FERREIRA (Asunción, 1981). Sebastian is particularly interested in cities such as Madrid, Paris, Rome, Seville and Córdoba, and their extensive motorways. He meticulously draws the intricate details of modern cities, featuring elements such as roads, traffic circles or buses. His work is based on a comprehensive study of photographs, postcards, magazines, and online resources. He relies on the Internet as his primary research tool, where he sources high-resolution images that he uses to reinterpret this entire urban imaginary. He suffers from *horror vacui*. He will not consider a piece of work complete until the entire surface has been covered, even if this means going back to erase and rectify mistakes.

RAMON LOSA (Albacete, 1959). He began a career in the fine arts but had to leave it midway due to a mental illness. He has held exhibitions at the Madrid galleries Doble Espacio and Estampa. In 2004, he participated in the group show *Arte*

16 BERST, Christian, WONG, Karen. *Misleidys Castillo Pedroso: fuerza cubana #2*. Catalogue published to mark the exhibition held from 8 September to 6 October 2018. ISBN 979-10-90463-35-6

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 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.

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

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 ellas las portadoras 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

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

termita contra elefante blanco (Termite Art vs. White Elephant Art). His drawings and collages are consistently accompanied by texts that provide further insight and context. Examples include representations of hell, of the man who does not feel like a man, the sick person who does not feel sick, or the artist who does not feel like an artist. Losa demonstrates an excellent command of a range of techniques, including collage, drawing, painting and sculpture.

ECHO McCALLISTER (West Virginia, 1945). He was born into a large and humble family. From a very young age he used to hide in his room to paint on all kinds of materials (cans, coasters or anything he could find). Following his admission to Spenser State Hospital, he began using other materials and introducing an element of colour into his work with the help of his therapists. Echo's style may be described as innocent, childish and primitive. His work is characterised by a simplicity of form and style, which emerges naturally from his hand. His work displays a naive quality similar to that of other 20th-century artists.

DAN MILLER (California, 1961). Despite being diagnosed with autism and having limited conventional verbal communication skills, Miller has created an impressive body of artwork that uses language as a central theme. His extraordinary drawings comprise an accumulation of descriptive texts, alphabets and numerical sequences. (The texts often contain strong biographical references). Typically, the text is superimposed on top of another, with words, numbers and phrases merging and creating partially obscured, often unreadable text fields. Miller's drawings effectively combine conceptual and expressive approaches in an intuitive manner.

DONALD MITCHELL (San Francisco, 1951). In his early works, the artist primarily used line fields that covered the page obsessively, hiding any indication of an underlying image. Several years ago, Donald Mitchell began to reveal the faces and shapes he had originally hidden. Mitchell's extensive body of work now features a multitude of figures in various states of motion and repose. An artist from the Creative Growth Art Centre like Dan Miller. This centre is a hub for artistic creation for people with neurological disabilities. It is based in Oakland, California, and was established in the 1970s. Since then,

the centre's management teams have been successful in enhancing the self-esteem and self-sufficiency of artists by fostering their creative and artistic growth.

In conclusion, this biennial highlights the power of art to improve mental health through various forms including therapy, recreational art activities and involvement in artistic communities. Art explores the border between the conscious mind and the subconscious, using symbols, dreams and automatism to produce works that transcend conventional logic and aesthetic standards. This approach is prominent in movements such as Surrealism, Expressionism and Pop Art. And according to José Guimón¹⁷, "*... art is a medium of communication that is less mainstream and less subject to control. This enables the expression of dreams and fantasies in the form of images, which is a more straightforward process than verbalisation.*"

17 GUIMÓN, José, *ARTE Y SALUD MENTAL. ¿Existen Terapias Artísticas?* Editorial Eneida. 1st edition. March 2016 ISBN: 978-84-15548-88-3

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.

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.

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.

DONALD MITCHELL (San Francisco, 1951). Sus primeros 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.

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. 1ª edición. Marzo, 2016. ISBN: 978-84-15548-88-3

The background is a solid teal color with several large, white-outlined circles scattered across it. The circles are of varying sizes and positions, some partially cut off by the edges of the frame.

OBRAS WORKS

Mental como objetivo, 2022

Fotografía analógica

33 x 48,9 cm

2º ACCÉSIT AMNISTÍA INTERNACIONAL, 2023

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

Spider Home, 2002

Bronce y madera

122 x 40 x 40 cm

CORTESÍA COLECCIÓN DE ARTE FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE

Carta no enviada, 2024

Óleo sobre tela de lino
100 x 100 cm

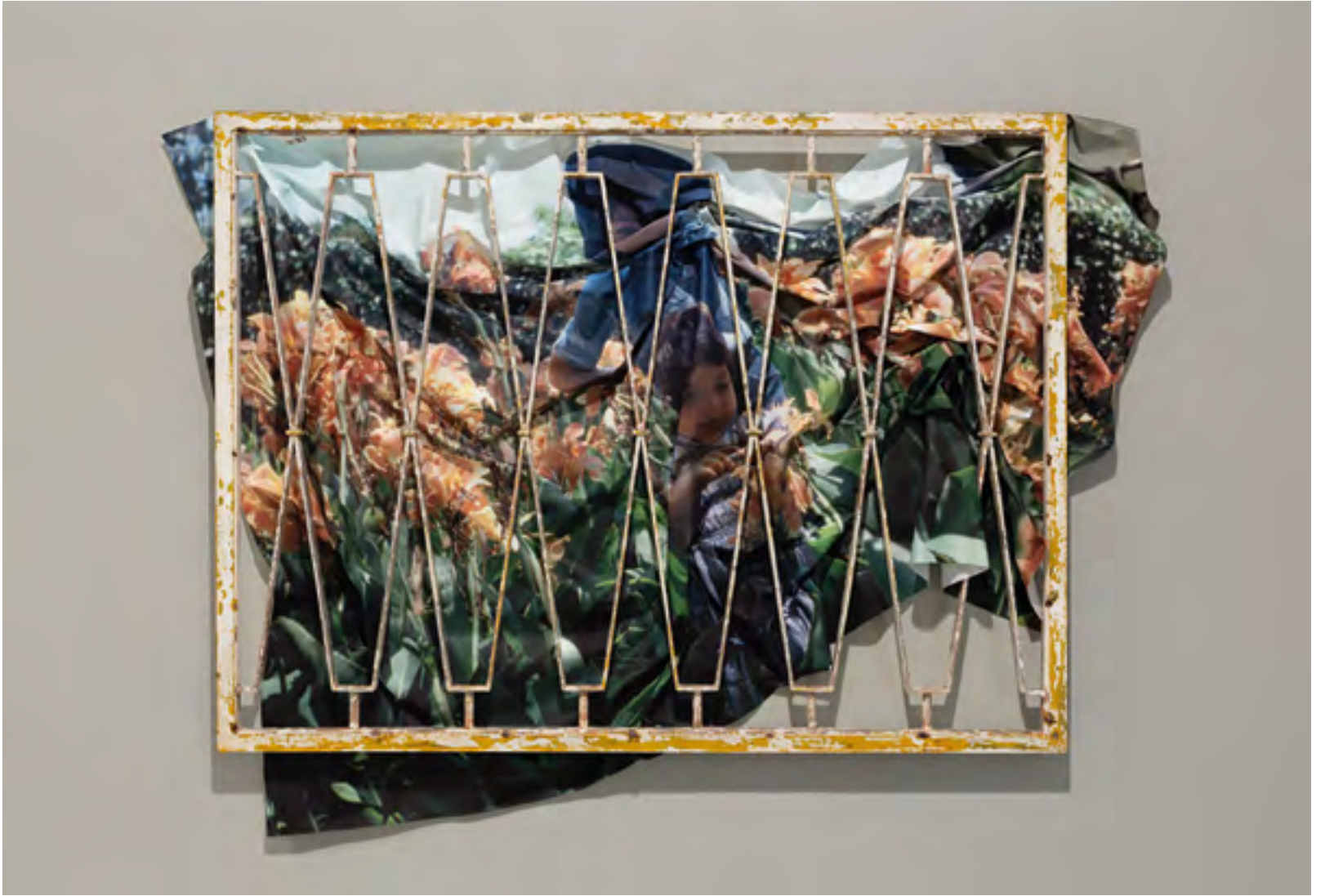

Seres Imaginarios —Reja de Hierro— en el parque, 2022

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

Sin título, 2010

Gouache sobre papel y cinta adhesiva
43 x 28 cm

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

Sin título, ca. 2015

Gouache sobre papel y cinta adhesiva
32 x 29 cm

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)

**Sphinx de París au Louvres et Bonaparte d'Abrautés
(recto/verso), ca. 1951-1960**

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

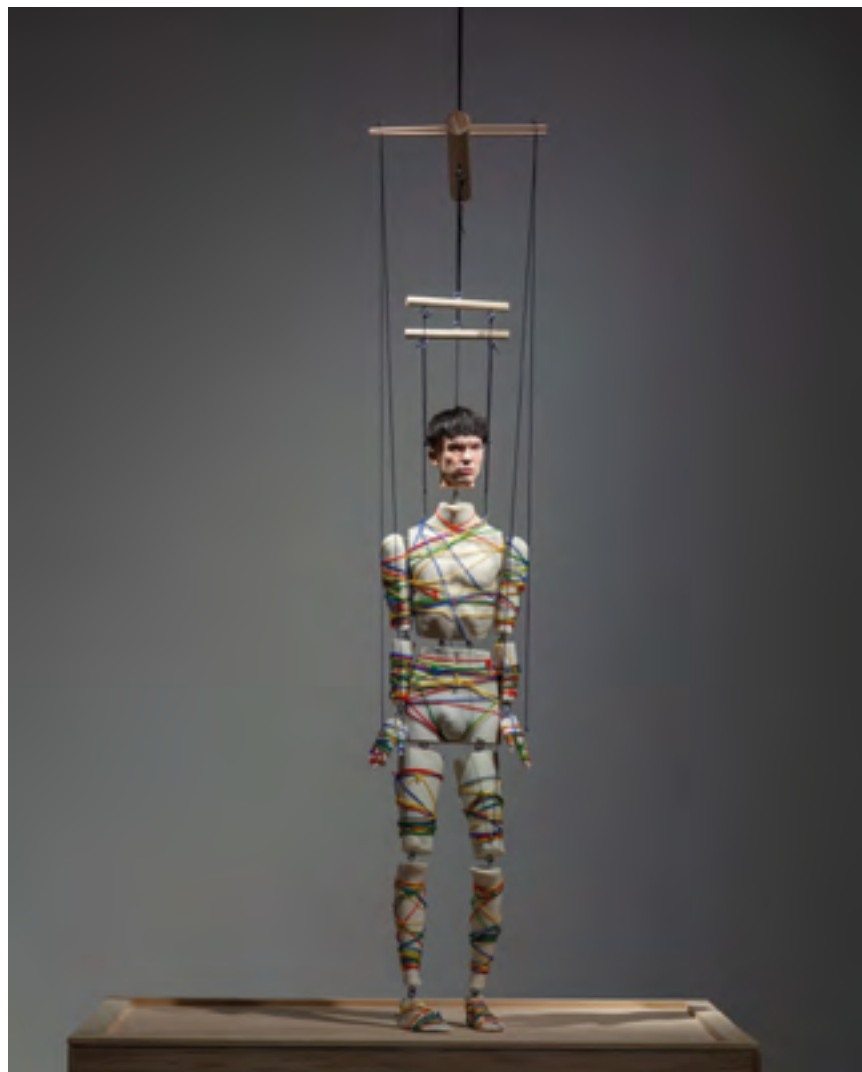

maskarilla-hiperrealista, 2022

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

El camino del enigma, ca. 1981

Óleo sobre lienzo

66 x 54 cm

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

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

Loose Fit (White/Off White), 2002-2019

Óleo y acrílico sobre lienzo

134 x 124 x 45 cm

CORTESÍA COLECCIÓN FUNDACIÓN MARÍA CRISTINA MASAVEU PETERSON

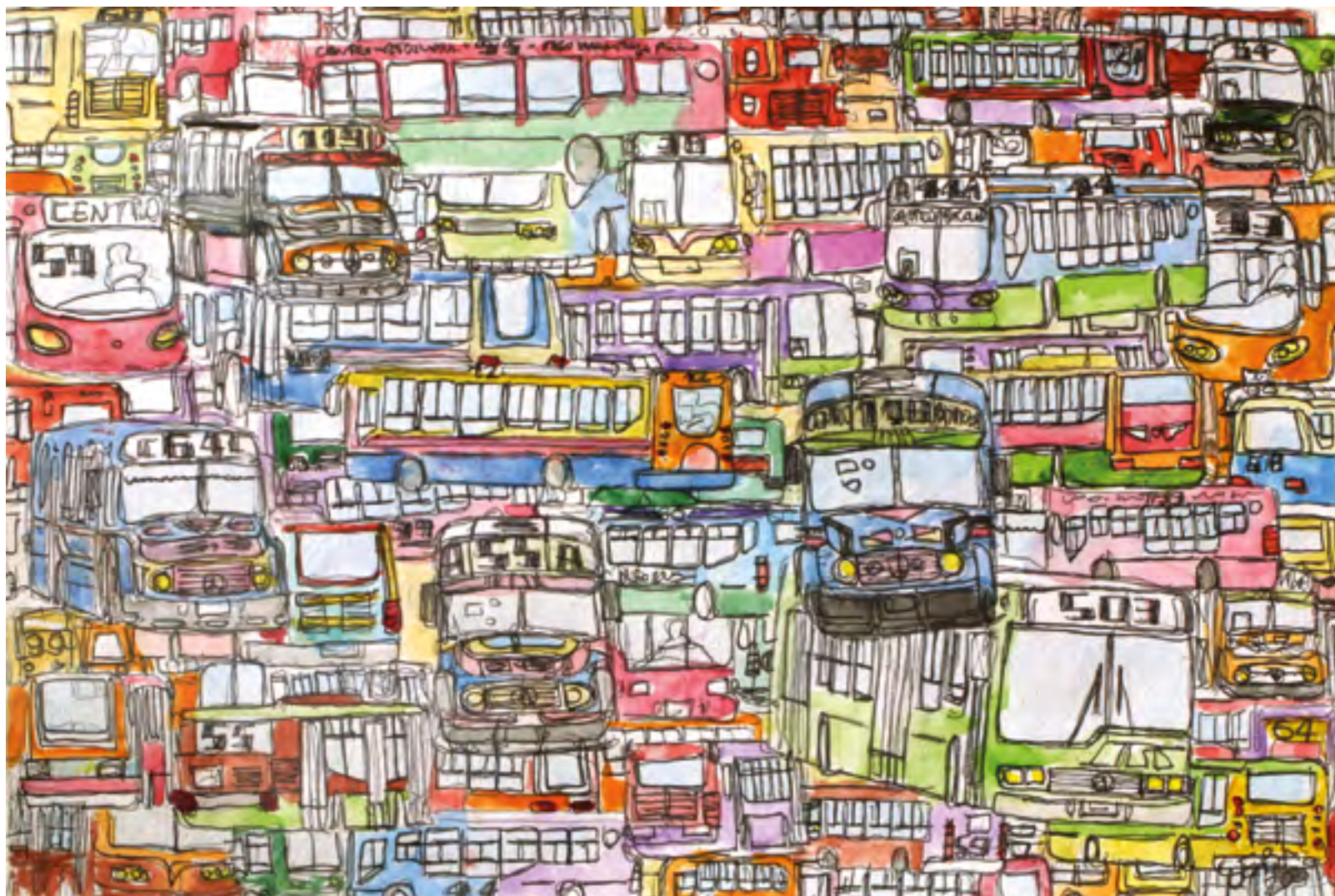
Ausencia, 2023

Fotografía B/N

33 x 49,5 cm

PREMIO ABSOLUTO AMNISTÍA INTERNACIONAL, 2023

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

Muñeca de porcelana, 2023

Fotografía
49,5 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
Nº 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

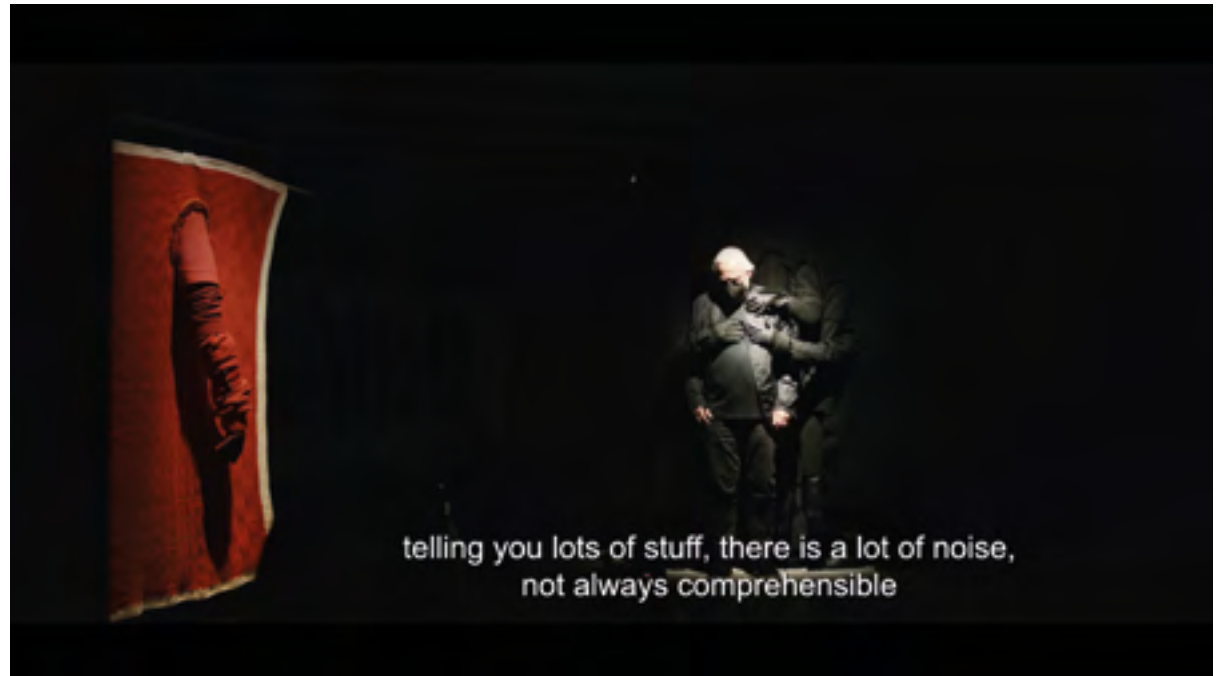
CORTESÍA COLECCIÓN SOLO

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
110 x 73,5 cm cu.

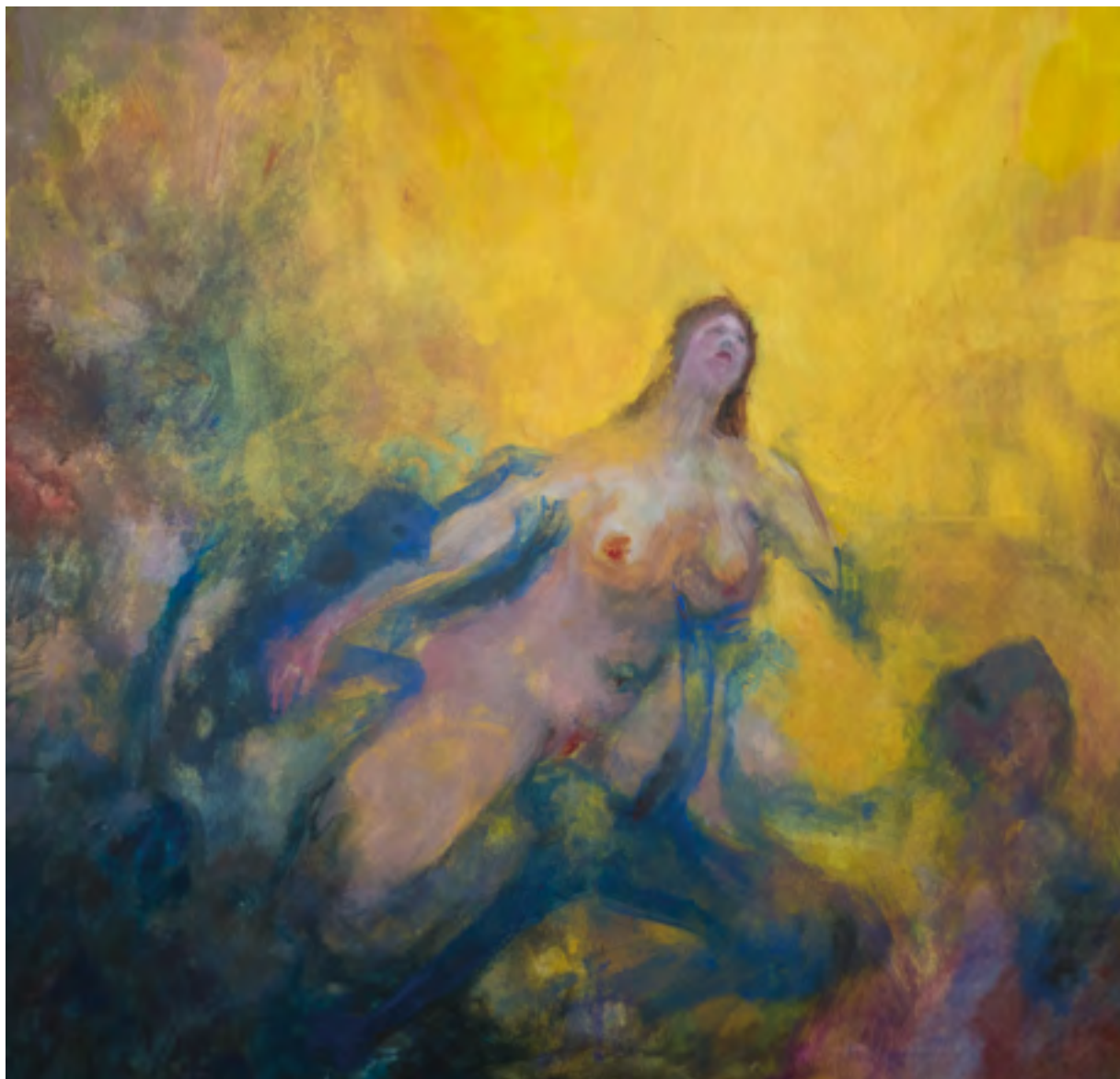
Dots obsession (Pumpkin red - Small), 2004

Múltiple escultura de nylon

Ø 25 cm

CORTESÍA ARTE CONTEMPORÁNEO GACMA SL

Ocaso, 2024
Acrílico sobre lienzo
100 x 100 cm

Intimidación, 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

Me moría, 2015-2024
Pintura, ensamblaje y bordado
35 x 35, 35 x 35, 35 x 35 y 15 x 17 cm

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

eEchMEchM EchMO

EchMO

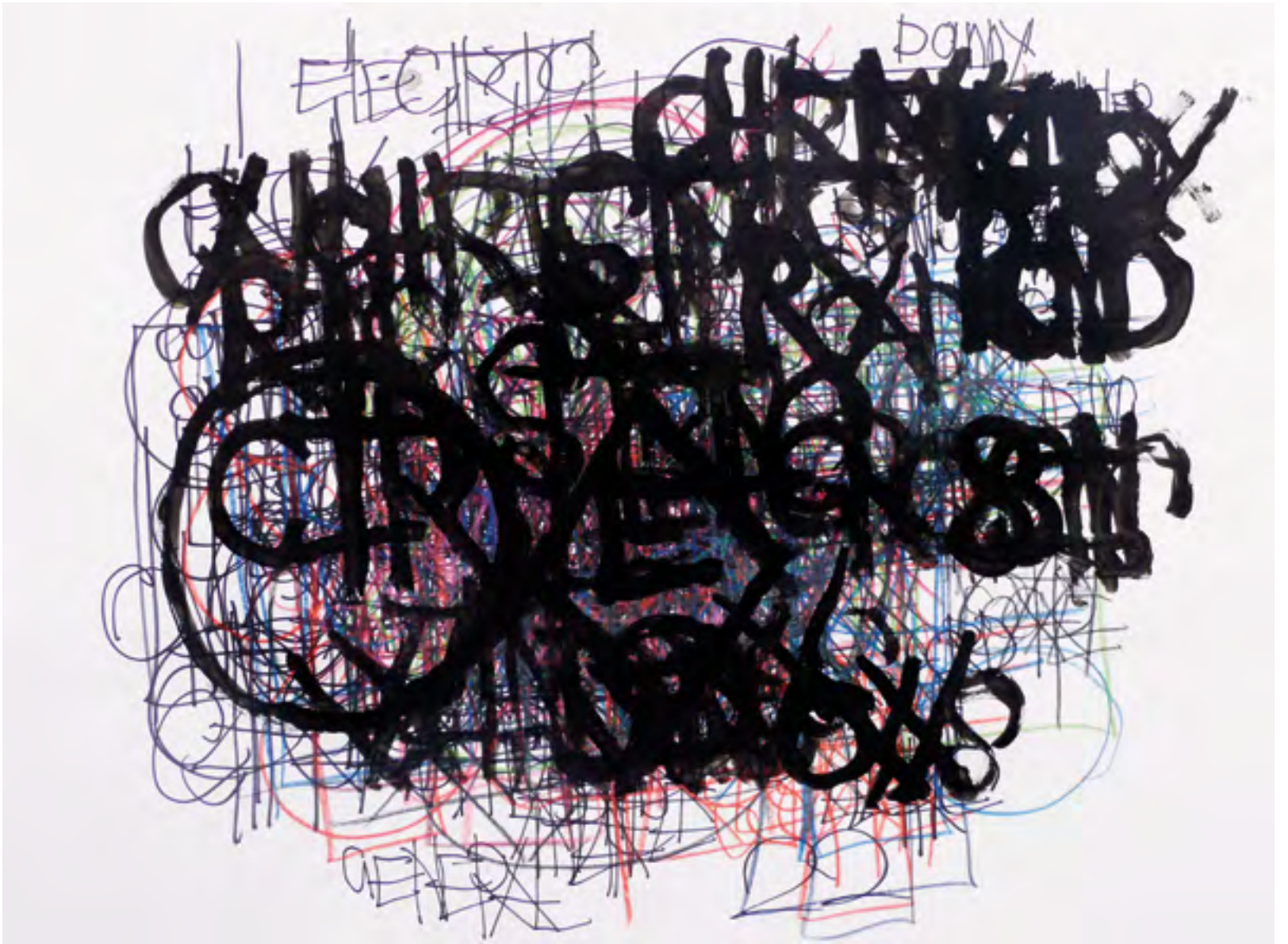

Sin título, 2007

Acrílico, lápiz y rotuladores sobre papel

56 x 76 cm

CORTESÍA FUNDACIÓN ONCE

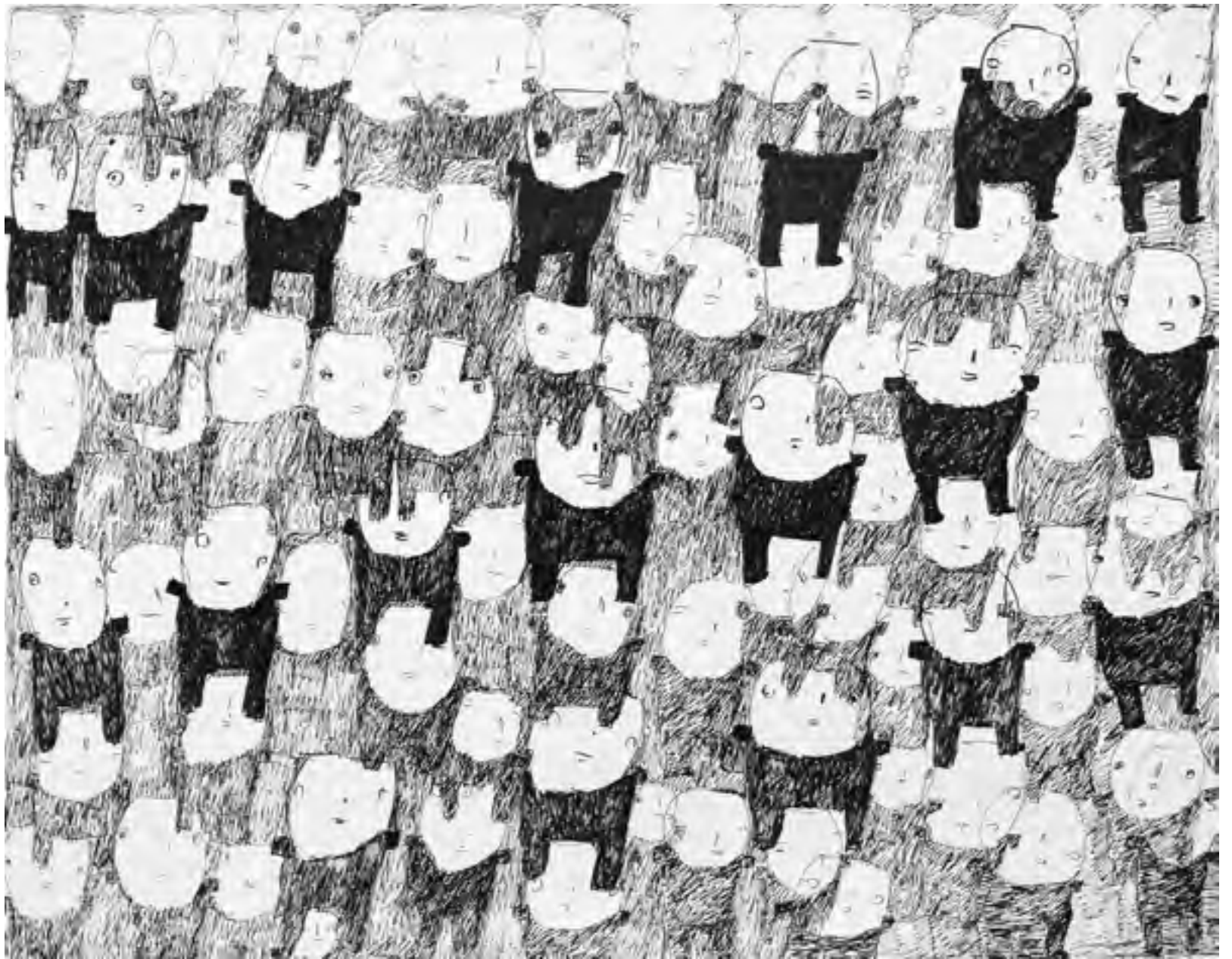

Sin título, 2001

Tinta sobre papel

56 x 76 cm

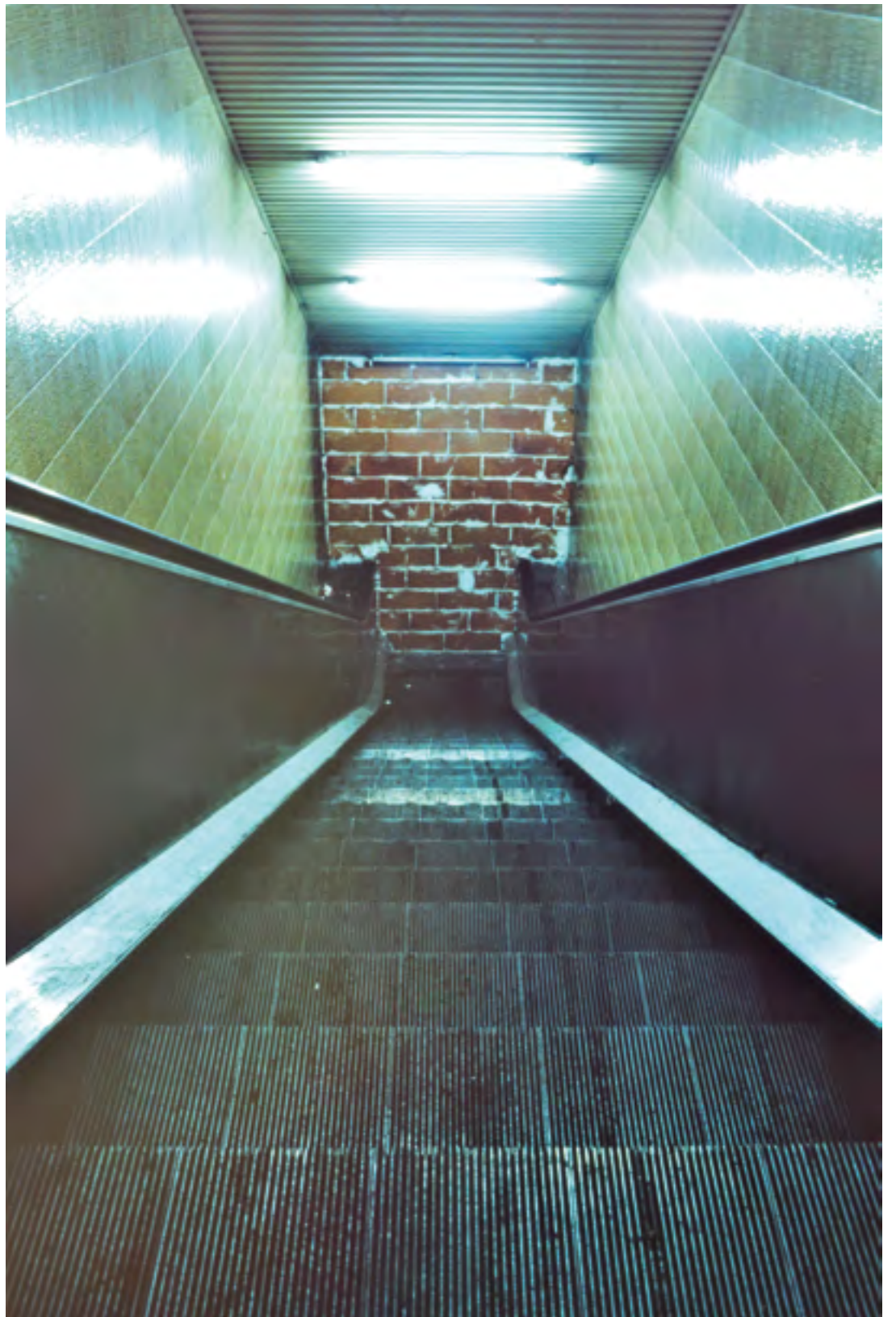
CORTESÍA FUNDACIÓN ONCE

Sin salida, 2022

Fotografía color
49,5 x 33 cm

1er ACCÉSIT AMNISTÍA INTERNACIONAL, 2023

A Begoña, 2003
Video Instalación
Medidas variables

Tras el cristal, 2022

Ei POiNT (proceso digital, 2024)

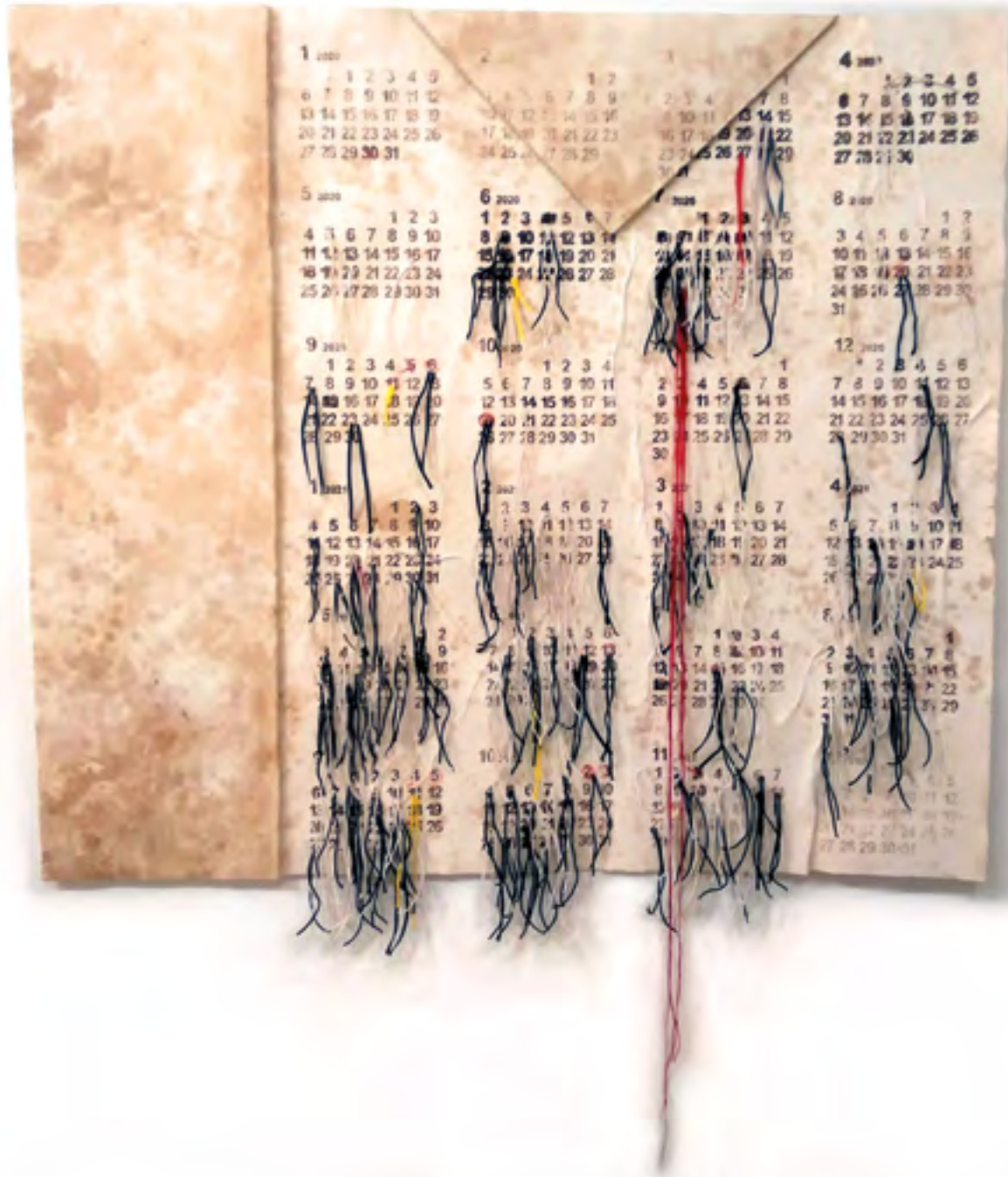
Fotografía e impresión digital en hexacromía
sobre dibón e incrustaciones 3D en bajorelieve

100 x 125 cm

Me-MOR-HI-HA, 2021

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

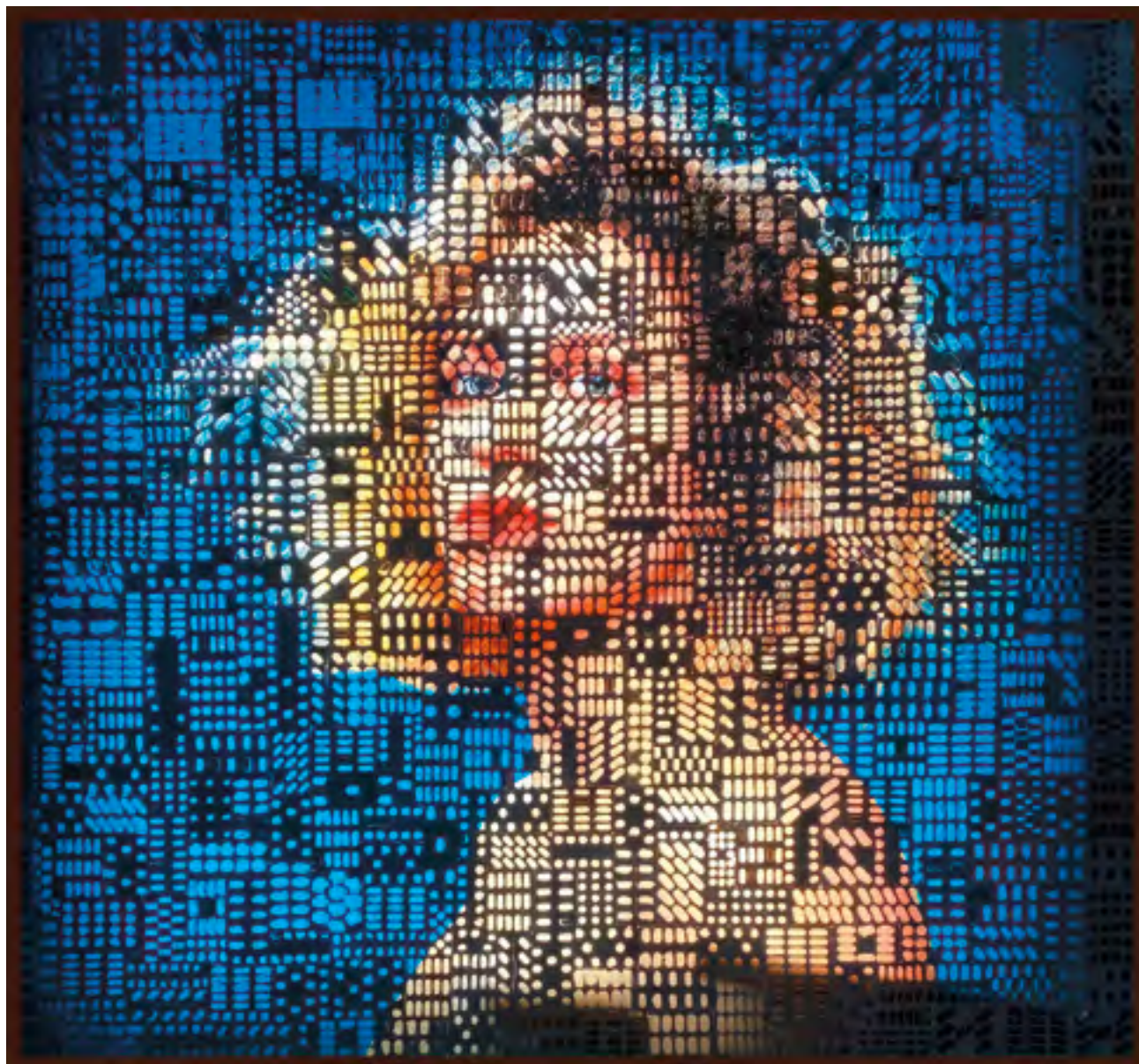
Sobrevivirás!, 2021
Impresión digital sobre lona
100 x 70 cm

Mi divina cabecita loca, 2021

Impresión digital sobre lona

100 x 70 cm

Quiero vivir para siempre I y II, 2023

Caja de luz, blísteres
150 x 150 cm

CORTESÍA GALERÍA BLANCA BERLÍN

¿Qué es?, 2023

Escultura

CORTESÍA GALERÍA PRECENÇA

Solo, 2012-2024

Escultura
50 x 170 x 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

Damocles, 2017

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

Packard, 1927

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

CORTESÍA ADOLF WÖFLI - 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 WÖLFELI - 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 ENCENDIDA (FESTIVAL ÍDEM)

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

The background is a solid teal color with several white circles of varying sizes scattered across it. The text is centered on the right side of the page.

ÍNDICE
CONTENTS
CRÉDITOS
CREDITS

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. Caja de Burgos Foundation
- 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-Curator of the Murcia Museum of Fine Arts, 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. MARCO, Museum of Contemporary Art of Vigo
- 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	124	Jean Paul LEON YODH
78	ASCANIOCUBA	126	Berta LÓPEZ
80	Jean-Michel BASQUIAT	128	Ramón LOSA
82	George BELLOWS	130	Cristina LUCAS
84	Louise BOURGEOIS	132	Echo McCALLISTER
86	Alejandra CABALLERO	134	Dan MILLER
88	Carla CABANAS	136	Donald MITCHELL
90	Jorge Alberto CADI (EL BUZO)	138	Juan MUÑOZ (MUNIMARA)
92	Carmen CALVO	140	Paloma NAVARES
94	Misleidys CASTILLO PEDROSO	142	Carme OLLÉ I CODERCH
96	José COBO	144	Antònia RIPOLL
98	Aloïse CORBAZ	146	Jai RIUS
100	Filip CUSTIC	148	Alberto ROS
102	Salvador DALÍ	150	Noé SENDAS
104	Henry DARGER	152	Cindy SHERMAN
106	Ángela DE LA CRUZ	154	Cuco SUÁREZ
108	Félix FERNÁNDEZ	156	Andy WARHOL
110	Sebastián FERREIRA	158	Adolf WÖLFELI
112	Irene GARHER	160	ZUSH
114	Edward HOPPER		
116	Alex HUG		
118	KARMAN VERDI		
120	Yayoi KUSAMA		
122	Wences LAMAS		

FOTOGRAFÍA / PHOTOGRAPHY

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

Carla CABANAS. Page 89: Photo © Bruno Lopes. Courtesy Carlos Carvalho Arte Contemporânea.

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

Carmen CALVO. Page 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. Page 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. Pages 100-101: Courtesy Colección SOLO.

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

Henry DARGER. Pages 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. Page 115: © Josephine Hopper Estate / Courtesy ARS [Artist Rights Society], VEGAP, Madrid.

Alex HUG. Págs. 116-117: © Alex Hug_Cortesía de Colección SOLO.

Alex HUG. Pages 116-117: © Alex Hug_Courtesy Colección SOLO.

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

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

Noé SENDAS. Págs. 150-151: © galería Juan Silió, Madrid.

Noé SENDAS. Pages 150-151: © galería Juan Silió, Madrid.

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

Cuco SUÁREZ. Page 155: © Marcos Molina. © Cuco Suárez VEGAP, Madrid 2024. Courtesy 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 /

Exhibition guide and contents app

App&Town

Contenidos de las audioguías / *Audioguides contents*

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.

Patrocinan

fundación montemadrid
La Casa Encendida

Colaboran

