

LUCES Y SOMBRAS
IMÁGENES
DE LA LOCURA

24 mayo - 19 agosto

INTRODUCCIÓN

LOCURA, DICEN

¿Locura? El uso del término nos sitúa inmediatamente por fuera de cualquier discurso que pueda pretenderse científico. ¿Dónde estamos pues? Estamos en el aire, a la intemperie. Estamos entonces en un territorio de lo imaginario cuya pretensión no es, no podría ser, ningún tipo de conclusión o definición. ¿Un territorio? Más bien habrá que hablar (puesto que hay que hablar) de una especie de “desterritorio”, es decir un destierro, una exclusión, pero también una errancia, una deriva, un estar fuera. Hay que balbucear, aplicar el oído a un retorcerse del lenguaje común, dejarse recorrer por un murmullo que, diciéndonos, viene a darnos esquinazo, nos despista, nos niega, o aun soberanamente nos ignora. Pero, por eso mismo, no deja de decirnos, nos dice en realidad más de lo que somos capaces de saber de aquello que nos vive. Viene a escandalizarnos, a nombrarnos como incapacidad de ser completos. Nos deja ahí, en un hueco entre el habla y la mudez. Porque la mudez no nos está permitida. Condenados a la violencia de apresar una y otra vez en palabra lo que a la palabra una y otra vez se le niega. Condenados a seguirnos en un gesto de irrisorio heroísmo. Ahí estamos.

Locura, dicen. Un plural de plurales. Quién dice se traduce en quiénes dicen, porque, hablemos en serio, el Uno nada dice, el pobre. Se dan voces que son restos de cuerpos merodeando a la caza insensata de una presa, el lenguaje, que a ningún cuerpo pertenecerá, que de ninguno quiere saber nada. Y que a cada uno atraviesa y concierne, sin embargo. Con las mejores galas de la tragedia. Con la cortesía última de exponerse a ojos y oídos que pasen por ahí. Una exposición, de eso se trata. Una exposición que se organiza en torno a un concepto impropio que no hace otra cosa que resistirse, deshacerse, infinitamente. Huir. Entonces, ¿de qué puede servirnos? ¿Servir? ¿De qué, o a quién? “No serviré”: es la palabra del ángel que, justo al pronunciar esa palabra, es convertido en demonio y, por lo tanto, condenado en su nuevo personaje a servir eternamente con mayor eficacia y propiedad a un Señor que de cualquier rebeldía sabe sacar provecho para sus propios fines.

Entre las atribuciones del ángel caído figura en lugar de honor la “posesión”: precisamente uno de los nombres que se han dado a la locura. La industria del exorcismo es hoy rara en la realidad pero sustancioso negocio en el cine. La huella de la “locura sagrada” (maléfica o benéfica) sigue, pues, congregando fascinaciones, ávidas de mitos donde poner a salvo sus terrores a los abismos de la sinrazón. La desvalida criatura moderna no deja de poner, por si acaso, una vela a la ciencia (declarada culpable de no acabar de ser omnipotente) y otra a cualquier superchería de recambio.

Entre el mito y la ciencia, la imagen de la locura apunta hacia lo oscuro, el sufrimiento de la enfermedad, pero también hacia lo luminoso, la creatividad rebelde a la norma. Hay entremedio una zona borrosa, una niebla de cuya densidad penderá el estigma o el éxito de una persona o de una obra. Es posible ser arrojado de la grey hacia la catacumba o hacia el podio. ¿La persona o la obra? ¡Cuánta mansa cordura hay en los poemas del Hölderlin último demenciado! ¡Cuánta espasmódica locura en el cuerdo Lorca poeta en Nueva York!

Es preciso, entonces, multiplicar las cautelas. No en último lugar entre ellas, la de no abandonarse, entre tanto dilema, a la parálisis. Entretejer, entonces, un itinerario que, nunca rectilíneo, pueda concebirse sinuoso, quebrado o escarpado. Sin esconder las grietas de un discurso que renuncia a la síntesis, excluida por la perturbación que le da, justamente, fundamento. Que se constituya, en fin, ni execración ni panegírico, en el movimiento mismo del agrietarse, siempre provisional, indigno siempre de sí mismo. Una mirada estrábica a un espejo trizado.

Mariano Anós

LUCES Y SOMBRAS. IMÁGENES DE LA LOCURA

Habla la Locura:

No esperéis de mí una definición, ni la división de los retóricos. Nada estaría más fuera de lugar. Definirme sería darme límites y mi poder no los conoce, y yo soy adorada por igual en toda la Tierra.... Soy yo, yo únicamente quien, con mis influencias, derrama la alegría sobre los dioses y sobre los hombres.... Hoy os explicaré cuales son las ventajas y beneficios que procuro. Voy a mostraros la inmensidad de mis dominios... Prestad toda vuestra atención.

Elogio de la locura. Erasmo de Rotterdam

La intención de esta exposición es **dar una imagen desde la locura**, jugando con **textos, imágenes y testimonios** que están planteados desde el ámbito de la locura para a partir de ahí, lanzarlos al mundo de “la cordura”.

Luces y sombras. Imágenes de la locura pretende ofrecer una visión cultural de la locura, alejada de todo tipo de análisis clínico y sin plantearse, en ningún momento cuales serían las posibles soluciones ni remedios.

Esta exposición mostrará la locura tal y como es y estableciendo las fronteras entre “el cuerdo” y “el loco”.

“Un loco es alguien cuya voz no desea escuchar la sociedad, cuyo comportamiento es intolerable, que debe ser suprimido. Distintas culturas aplican diferentes definiciones de lo que constituye la locura, es decir, de lo que no tiene sentido. En cada sociedad, las definiciones de cordura y demencia son arbitrarias y, en el sentido más amplio, son políticas.”

Susan Sontag

A modo de introducción, se expondrá la historia de la locura y cómo era vista a través de los diferentes periodos históricos y culturales y cómo ha derivado hasta nuestros días. Se pasa de una visión sobrenatural y demoníaca hasta que en nuestros días el loco adopta un rostro humano al que se le ofrece tratamiento.

Serán las palabras de Erasmo de Róterdam las que nos servirán de guía a lo largo de toda la exposición además de otros textos que hablan sobre la locura y sus diferentes manifestaciones.

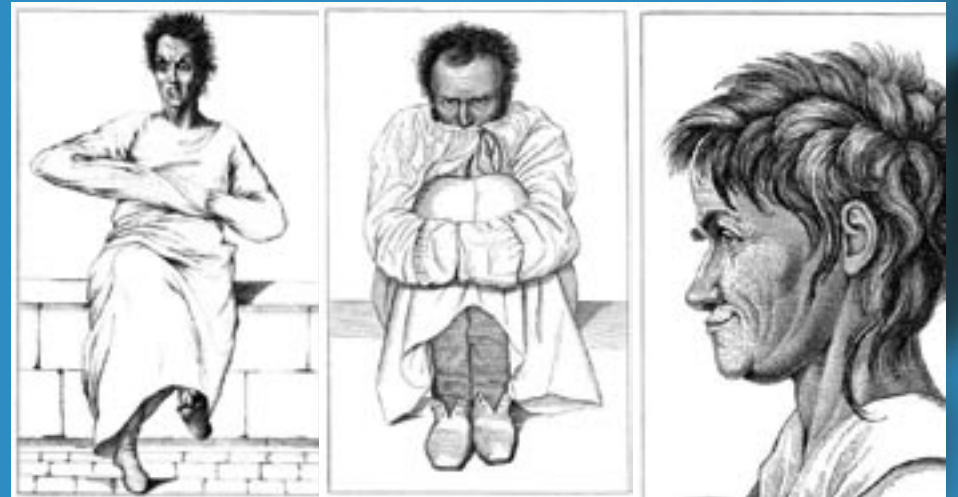
En las siguientes salas se continuará la exposición con imágenes de diferentes representaciones de objetos y personajes relacionados con el mundo de la locura, así como ilustraciones que simbolizan los diferentes síntomas.

En ese deseo de identificar locura y realidad la exposición recorrerá a través de diferentes instalaciones que reproducirán y contrastarán las sensaciones que a veces son vividas al límite de ciertas patologías y su relación con la vida cotidiana.

En esta muestra se irán incorporando muchas imágenes conocidas por el espectador, dentro de la historia del arte, las cuales se relacionan con la locura y los trastornos mentales.

Se trata pues de que el espectador, cuando visite la exposición, se vea relacionado con las imágenes e instalaciones y se asombre de lo cercano que les puede resultar muchos de estos síntomas y sensaciones.

Imágenes reales se mezclarán con imágenes alucinatorias, las cuales, de alguna manera, se interrelacionan en el mundo del “loco” y del “cuerdo”.

Dentro de la exposición contaremos con la participación de dos artistas que se incorporan con obras de una gran potencia visual.

Por un lado contaremos con la presencia del zaragozano **Luís Marco**, el cual tiene una dilatada carrera en el ámbito artístico y cuyas obras se han podido ver en exposiciones individuales como en la Galería Buandes de Madrid, la Galería Rosa Hernández de Alicante o en colectivas como *Mediterráneo Diverso*, en la Z Gallery de New Cork así como sus diversas participaciones en ARCO (años 95 y 97).

Marco, además, ha ilustrado varias publicaciones y su obra forma parte de colecciones de varias instituciones.

Para *Luces y sombras. Imágenes de la locura*, continúa su proyecto “Yo soy...”, iniciado en el año 1998 y cuya génesis comienza al constatar que su padre, con inicios de la enfermedad de alzheimer, es lo que le sirve de base para comenzar a mostrarlo gráficamente: “se le olvidaba la forma de las letras al escribir, perdía la seguridad en el trazo de sus dibujos y progresivamente iba cambiando su temática haciéndola cada vez más oscura y amenazante hasta desembocar en la total imposibilidad para dibujar y escribir”.

Según palabras de Marco “No sabría situar exactamente la razón de mi interés en este material a no ser por la natural emoción al ver como mi padre se perdía para él y para nosotros. Al tiempo de contemplar e incluso trabajar con ese material, fui siendo consciente de que estaba jugando con la libertad con la que un niño juega con los objetos de sus padres cuando estos no están, solo que en este caso era un juego adulto con objetos y sentimientos.”

Luís ha intentado ponerse en la piel de su padre como podría haber intentado ponerse en la piel de cualquier otra persona para sentir o al menos imaginarse como puede ser esa lenta pérdida por goteo de la memoria que, al fin y al cabo, es la que preserva nuestra identidad aunque ésta sea cambiante y plástica.

Todo el material recogido en esta fase de la vida de su padre viene a considerarlo su herencia, dentro de la cual esta la oración que comienza con “Yo soy...” (una especie de Padre Nuestro familiar).

En esta ocasión seguirá incluyendo el juego de plantillas de letras ya que están muy ligadas a ese alfabeto perdido y convertido en objeto; introduce también una pastilla de jabón rodeada por manos y que es equivocadamente mordida en los momentos de pérdida y olvido; una pastilla rodeada por unas manos que intentan ayudar.

Por otro lado presentará también la escultura “*La victoria de samotracia*”, un tema tratado más ampliamente que en anteriores proyectos y que nos remite al hecho de que su padre escribía obsesiva y repetidamente con el vano intento de no olvidar sus raíces culturales.

Realidad alterada, bocados de vida no vivida, lavado en seco de cerebro, transubstanciación cultural, identidades en blanco, fin de partida. Sigamos jugando.

Por otro lado **Ramón Ángel Acevedo Arce**, fotógrafo documental y ensayista chileno, nos mostrará *Retratos (Des) de la Locura*”, una serie de imágenes que registran el rostro del confinamiento psiquiátrico en los 4 hospicios mentales públicos de su país, Chile.

Refractario a los circuitos oficiales del arte y la fotografía, este autor ha forjado silenciosamente y con austeridad su obra, gracias a la obtención de sucesivas Becas y Apoyos a la Creación Artística: Beca Kodak Chile, 1994 (*Imágenes Profesionales*); Becas Fundación Andes, 1995 y 1997; Fondart (*Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes*) 1999, 2002, 2003 y 2004; Ford Motor Company Award, 2004 (*Categoría Patrimonio Cultural*); Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 2005. Expone, además, en el encuentro de Fotografía Iberoamericana Actual. (*Utrecht, Holanda, 1997*). Sus ensayos documentales han sido reconocidos en su continente (Mención Honorífica y seleccionado en la 6ª Bienal de Fotoperiodismo, *Las sociedades Iberoamericanas, México 2005*; expositor seleccionado en 13º Concurso Latinoamericano de Fotografía Documental “*Los Trabajos y los Días*”, Medellín, Colombia 2007).

Es autor del Libro “*El Viaje de Rakar: Travesía por 67 Pueblos Olvidados la región 5ª de Chile (Ensayo Documental Fotográfico)*”, y algunos de sus ensayos e imágenes han sido difundidos en revistas y sitios nacionales e internacionales.

Retratos (Des) de la Locura” constituye un viaje goyesco y alucinante al submundo del internamiento psiquiátrico realizado por este autor en los 4 asilos mentales de Chile (*Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel de Putaendo, Del Salvador de Valparaíso, Sanatorio El Peral de Puente Alto y Hospital Psiquiátrico José Horwitz Barak de Santiago*).

Las imágenes de este documental fotográfico, junto a los textos testimoniales de *Artaud* y *Van Gogh*, nos instan a confrontarnos con un itinerario de desgracia, seguido por todos aquellos hombres que se aventuraron más allá de lo permitido, y fueron recluidos bajo el estigma de la locura y de la enfermedad.

1. Asilo mental (Putendo)

También contaremos con la presencia de la obra gráfica de enfermos mentales de la **Fundación Naemi** cuya exposición *“Outsider un arte interno/ Outsider an inside art”* presenta dentro de *Luces y sombras. Imágenes de la locura* una muestra con 48 obras realizadas por artistas hispanos con diversas discapacidades psíquicas, procedentes de Cuba, Chile, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos y España.

Naemi es una organización sin ánimo de lucro radicada en Florida y que ha proporcionado el acceso a los circuitos de arte a creadores enfermos mentales cuya obra, de otra forma, hubiera permanecido oculta. El objetivo de Naemi es descubrir, estudiar, promover exponer y conservar este arte a nivel internacional, a la vez que se intenta erradicar los prejuicios ante las enfermedades mentales y reafirmar la capacidad creadora de los enfermos psíquicos.

Estos artistas tienen casi como único punto de unión la utilización de diferentes lenguajes y retóricas creativas canalizadas a través de una expresión plástica en ocasiones tendente al grafismo y siempre a la más absoluta libertad.

Es así como el espectador se asomará a obras tan diversas como la de Lucía Ballester, una obra profundamente cromática habitada por animales fantásticos e imposibles, o como la de Peyi, tendente a un grafismo casi publicitario y vigoroso, o la de Eric Holmes, con figuras de factura esencialmente infantil pero sorprendentemente inquietantes y retadoras o los mundos alegres y esperanzadores de Mario Mesa o se podrán visionar las obras de Echo, un pintor autista al que seis museos en Estados Unidos ya le han dado el visto bueno para que exponga.

Finalmente esta parte de la exposición será completada con poemas inéditos que Leopoldo María Panero (poeta, narrador y ensayista) escribió basándose en las obras que forman parte de esta exposición.

La locura en el cine también tiene su tratamiento en la exposición ya que la asociación del cine y la locura se remonta a los orígenes del Séptimo Arte cuando *“El Gabinete del Doctor Caligari”* iniciaba una larga lista de filmes, que llega hasta nuestros días, con la locura como parte del argumento central.

Aquí repasaremos fragmentos de películas donde se describen los principales trastornos de la mente (autismo, amnesia, esquizofrenia, ansiedad, agorafobia, trastorno obsesivo compulsivo, disociación...) a través de títulos como *“Alguien voló sobre el nido del cuco”* de Milos Forman, *“Descubriendo a Forrester”* de Gus Van Sant, *“El resplandor”* de Stanley Kubrick, *“El jardín de las delicias”* de Carlos Saura, *“Memento”* de Christopher Nolan, *“Psicosis”* de Alfred Hitchcock o *“Las Horas”* de Stephen Dardry, entre otros.

Cerraremos la exposición con la participación de **Radio Nikosia**, la cual, es quizá la primera emisora en España que transmite desde la llamada locura. Se trata de un grupo de personas que sobrellevan el diagnóstico de distintas problemáticas mentales, y buscan comunicar y comunicarse a través de las ondas radiales como una estrategia en pos de de-construir las bases del propio sufrimiento.

Radio Nikosia realizará un programa en el mes de junio en el salón de actos del Centro de Historia.

...os engañáis, si creéis que he guardado algo en mi memoria. Una sola palabra de cuanto acabo de soltar... os prevengo ahora: aborrezco al oyente que todo lo recuerda.

***¡Adiós, pues, ilustres y queridos amigos de la locura!
¡Aplaudidme, alegraos y disfrutad!***

Elogio de la locura. Erasmo de Rotterdam

NATIONAL ART EXHIBITION BY THE MENTALLY III (FUNDACIÓN NAEMI).

El Art Brut, arte en bruto tal y como lo consideraba Dubuffet, es la creación visual que fluye de la mente al papel de forma espontánea.

La exposición “*Outsiders, un arte interno*”, de la Fundación estadounidense NAEMI, de Miami, presenta dentro de *Luces y sombras. Imágenes de la locura* una exposición con 48 obras realizadas por artistas hispanos con diversas discapacidades psíquicas, procedentes de Cuba, Chile, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos y España.

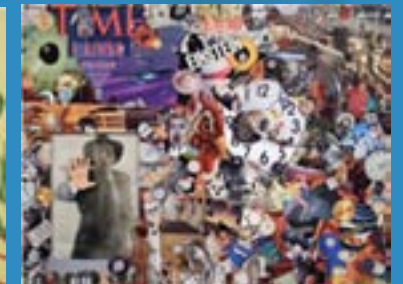
El presidente de la Fundación, Juan Martín, no pretende una comparación con el arte institucional, sino acercarse a la complejidad de los mundos creados por estas personas.

Estas obras están creadas por individuos que, a menudo, están internados en instituciones psiquiátricas, generalmente autodidactas y sin ninguna formación artística.

Naemi es una organización sin ánimo de lucro radicada en Florida y que ha proporcionado el acceso a los circuitos de arte a creadores enfermos mentales cuya obra, de otra forma, hubiera permanecido oculta. El objetivo de Naemi es descubrir, estudiar, promover, exponer y conservar este arte a nivel internacional, a la vez que se intenta erradicar los prejuicios ante las enfermedades mentales y reafirmar la capacidad creadora de los enfermos psíquicos.

Naemi colecciona este tipo de obras desde varios años y cuenta con unos 1000 trabajos.

Estos artistas tienen casi como único punto de unión la utilización de diferentes lengua-

jes y retóricas creativas canalizadas a través de una expresión plástica en ocasiones tendente al grafismo y siempre a la más absoluta libertad.

Es así como el espectador se asomará a obras tan diversas como la de Lucía Ballester, una obra profundamente cromática habitada por animales fantásticos e imposibles, o como la de Peyi, tendente a un grafismo casi publicitario y vigoroso, o la de Eric Holmes, con figuras de factura esencialmente infantil pero sorprendentemente inquietantes y retadoras o los mundos alegres y esperanzadores de Mario Mesa o se podrán visionar las obras de Echo, un pintor autista al que seis museos en Estados Unidos ya le han dado el visto bueno para que exponga.

Finalmente esta parte de la exposición será completada con poemas inéditos que Leo-

RIMBAUD

Como una espada atroz que pende sobre el hombre
Es el poema
Y el Apocalipsis es la lucha contra el hombre
Y contra el cieno de la vida
Espada sagrada que jamás sacarás de la piedra
Poema que aceza en la sombra.

PALABRAS CONTRA LA CENIZA

“Y la locura será un billete del tren-Jesucristo”
Corcobado dixit
Y es así que todos los locos se creen Jesucristo
Con poderes sobrenaturales
Sobre la nada y sobre el tiempo
Que cae como ceniza sobre el hombre
Y será el Apocalipsis una lluvia de ceniza
Y el mono danzará sobre la página
“Porque será el estado de mi cuerpo quien hará el Juicio Final” Artaud dixit
Y caerá algún día la nada sobre el hombre
Que solloza, y solloza y solloza bajo el cielo
Invocando el bien de la nada
Invocando inútilmente al cieno.

RADIO NIKOSIA

Radio Nikosia nació en el intento de encontrar espacios de integración real para las personas que han sido diagnosticadas con algún tipo de problemática mental.

Una integración que implique a su vez el desarrollo de un rol social activo, un quehacer que se transforme en algo que ser y que ayude en la constitución de una nueva identidad fuera de la noción de enfermo. La radio contribuye a ese proceso de recuperación a partir de la creación de un marco que genera a su vez un nuevo rol, en este caso en tanto redactores de radio. Sin ser inicialmente terapéutica, es decir, estando fuera de todo ámbito clínico, la experiencia termina transformándose en un espacio para el reforzamiento de las personas que la llevan adelante, ayudando en la recuperación de la confianza y la autoestima lo que repercute sin duda positivamente en el proceso terapéutico.

La Radio nació en febrero del 2003 con la participación de un equipo de antropólogos, licenciados en Ciencias de la Comunicación y psicólogos y un grupo de 6 participantes. Hoy ya lleva más de 200 programas emitidos y cuenta con 30 redactores y un público de oyentes distribuidos al otro lado de los diferentes canales de comunicación.

El grupo ha realizado participaciones y colaboraciones con más de 20 medios de comunicación nacionales e internacionales. Han estado en Radio 3 (RNE), Radio 4 (RNE), Com Radio, Onda Rambla, Cataluña Radio, Cataluña Cultura, RACC 1, Cadena Ser, y en los medios gráficos La Vanguardia, El País, El Punt, El Periódico, El Mundo, Revista Psicologies, Ecologist, Magazin Dominical de El Periódico, entre otros.

Radio Nikosia funciona gracias al abrazo y al apoyo constante tanto en lo económico como en lo logístico de la Asociación Joia, una institución que trabaja hace más de 20 años en el ámbito de la Salud Mental.

Radio Nikosia emite desde la sede de Radio Contrabanda y es socio participante y activo del colectivo independiente Asociación Cultural Contrabanda.

"Nikosia es la última ciudad dividida. Por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nikosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos a Nikosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia; que es tan real y legítima como cualquier otra."

Radio Nikosia es quizás la primera emisora en España que transmite desde la llamada locura. Se trata de un grupo de personas que sobrellevan el diagnóstico de distintas problemáticas mentales, y buscan comunicar y comunicarse a través de las ondas radiales como una estrategia en pos de de-construir las bases del propio sufrimiento.

Se trata de entre 15 y 25 personas, a veces más, que se reúnen para darle forma a ese intento de hablar de la locura desde la voz que la sufre, para soltarse a esa posibilidad de hacer un tipo de política de subsuelo, cierta militancia desde el margen que en definitiva aquí se reinventa como una suerte de catarsis que abre nuevas puertas. Radio Nikosia increpa a la locura, la cuestiona, se refugia en ella, la expulsa, la redefine, la ubica en el lugar de lo normal, la abraza, convive con ella y su vaivén; la padece.

Nikosia es comunicación, intervención, acción y complicidad.

Radio Nicosia realizará un programa en el mes de junio en el Salón de actos del Centro de Historia de Zaragoza al que podrá asistir el público (hasta completar aforo), además de participar en la exposición *Luces y sombras. Imágenes de la locura*, con varios documentales sobre ellos o grabados por ellos y en los que dialogan con reconocidos psicólogos y psiquiatras.

CRAZY FOR YOU

L'amour fou.

Con este título Diletantes presenta un ciclo de cinco "acciones" relacionadas con la locura de amor para el Ciclo de arte actual En La Frontera 07 de la Zaragoza.

Hemos querido reunir la actividad preformativa de cinco accionistas acompañados por paisajistas sonoros, para completar el bloque de actividades que este año dedica el ciclo de arte actual En La Frontera al tema de la locura. Por eso hemos elegido la locura de amor como campo temático de desarrollo conceptual.

Serán cinco intervenciones en el bar del Centro de Historia "Asalto Bistrot" de 21 a 22 horas. Nos ha parecido que el bar era el ámbito donde mejor se enmarcaba nuestro proyecto preformativo, ya que además le proporcionaba un ambiente lúdico y de oscuro cabaret que era muy beneficioso como punto de partida para el desarrollo de estas acciones.

Son cinco acciones diseñadas "ex profeso" para este ciclo, con las que hemos querido abarcar diferentes formas de la locura de amor. El loco amor expresado así por los diferentes y sorprendentes canales de la performatividad actual. La muestra recoge las

posibilidades que nos ofrecen nuestros artistas aragoneses más insólitos.

[Jueves 24 de mayo.](#)

L'amour fou 01: Mamífero Insectívoro (Performer)

[Sábado 26 de mayo.](#)

L'amour fou 02: Rafael Gómez (Performer)+ Jesús Pastor (D.j.)

[Jueves 31 de mayo.](#)

L'amour fou 03: Rafael Aranda (Performer) + Mª Ángeles(D.j.) Cuartero

[Viernes 1 de junio.](#)

L'amour fou 04: Pérsia Luján (Performer) + Bárbara Gartland (D.j.)

[Sábado 2 de junio.](#)

L'amour fou 05: Marisa Pons (Performer) + Pedro Bericat (D.j.)

Comisariado por Diletantes. Manu Azcona y Clara Piazuolo.
diletantes@gmail.com