

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

Experiencias desde los Talleres de Experimentación Plástica
para personas con discapacidad y enfermos mentales.

TESINA

Que para obtener el título de

Licenciado en Artes Visuales:

Presenta

Amaury Ochoa Nieves

Director de Tesina: Licenciado José Abelardo Loya Castro

México, D.F. 2011

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Agradecimientos

Dedico éste trabajo con todo cariño a mi Madre, cuyo ejemplo de fortaleza y amor ha guiado éste y todos los instantes de mi vida.

Agradezco profundamente a mi Padre por el apoyo y estímulo tanto en mi vida académica, como en mi desarrollo personal.

Agradezco a Blanca Ibarra, por el cariño y la confianza imprescindibles hoy y siempre.

Agradezco a mis amigos: Paz, Rafa, Fru, Estela, Edith, Juan, Victoria, Bisho, Carlos, Aphex, Gerardo, Héctor, Marce, Cesar, Caro, Mel, Alejandra, Guiño, Manu, Enrique, Rafinha, Mike, Aarón, Ibon, Nayeli, Laila, Marco, Chuy, Myrna, Anahi, Iracema, Fabio, Rosangela, Oscar, Tania, Itze, Donna, Livier, David, Eduardo, Iván, Héctor, Malu, David O., Aleja, Sergio, Irekani, Arturo, Mariana, Nestor, Salvador, Diana, y a todos, todos los que me faltaron.

Especialmente agradezco el apoyo de Abelardo Loya, maestro y amigo.

Con una gran admiración, agradezco a Alberto Carvajal por guiarme y acompañarme a lo largo de los talleres y demás situaciones cotidianas.

A todos los que hicieron posibles los talleres, y a quienes confiaron en el proyecto. Con especial cariño a Gaby, Erena, Ramón, Chava, Gerardo Daniel, Mayra, Cesar, Lalo, Jorge, Fredy, Jhony, Lorena, Alex, Rosita, Luis, Coco, Antonio, Juan Carlos, Rocío, Paco, Erick, Laura, José, Tere, Graciela, Bere, Gabriel. A Ricardo, Sara, Jorge, Alonso, Miguel, Hiram.

Índice

Introducción.

1.- El lenguaje en los Talleres de Experimentación Plástica.

2.- Taller de experimentación plástica para personas con discapacidad mental del Centro de Vinculación Emiliano Zapata en Coyoacán.

3.- Taller de experimentación plástica para personas diagnosticadas con alguna enfermedad mental.

4.- Catalogo de imágenes.

5- Conclusiones.

6.- Anexos.

7.- Bibliografía.

Introducción

Hasta principios de siglo pasado las enfermedades mentales eran atendidas y tratadas en Hospitales improvisados por las autoridades en salud pública, para cubrir este rubro de la medicina, es que en 1910 se diseñó dentro de los lineamientos dados por la psiquiatría moderna el Hospital psiquiátrico “La Castañeda”, que consistía en un edificio erigido e ideado por el ingeniero Porfirio Díaz hijo. En aras de la eficacia terapéutica, los internos debían estar aislados del bullicio ciudadano y en contacto con la naturaleza y el aire puro.

Cuando el paciente ingresaba al manicomio, el psiquiatra en turno registraba además de los datos personales, la forma de hablar, los gestos, los movimientos exagerados y los sucesos que habían motivado la solicitud de encierro. Al final, se diagnosticaba alguna de las afecciones propias de la época. Las más recurrentes fueron: epilepsia, psicosis maniaco depresiva, parálisis general progresiva (fase final de la sífilis), paranoia, histeria, demencia precoz (que a partir de 1920 en México se llamó esquizofrenia), demencia senil, imbecilidad, idiotismo, alcoholismo, cocainomanía y heroínomanía.

Para el año de 1968 “La Castañeda” fue cerrado, en él se albergó y se atendió según sus registros, más de 70 mil pacientes en sus 58 años de existencia: unos con verdaderos padecimientos médicos, otros encerrados por manifestar ideas ajenas a lo convencional. Las pacientes que albergaba en el momento del cierre fueron trasladadas a otros hospitales que se encontraban fuera de la ciudad. Foucault en su libro “Historia de la locura”, habla de la exclusión de que son objeto los enfermos mentales por el hecho de que son diferentes, ya sea por causas biológicas o no, y precisamente eran lugares a las afueras de las ciudades, junto con las cárceles, los asilos, las casas de retiro y la basura¹.

Todas estas pacientes habían llegado a “La Castañeda” por distintas causas, por su obvio padecimiento o simplemente por vivir en la indigencia, donde fueron forzados a internarse por

¹ A raíz de la influencia historiográfica ejercida por *Historia de la locura en la Época Clásica (1964)* de Michel Foucault e *Internados (1961)* de Erving Goffman, hubo un creciente interés por analizar la complejidad histórica y social de la locura en diferentes espacios y momentos históricos. Ríos Molina, Andrés, *El Manicomio General La Castañeda en México.*, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates, 2009, 17 enero 2009. Disponible en: <http://nuevomundo.revues.org/5024>

métodos muchas veces indignos. Es así que hallamos por una parte, que ese omnímodo poder que se le imputa al psiquiatra era más flexible de lo que se puede suponer. No siempre eran los médicos los que definían el destino del interno, ya que hubo muchos casos en los que se imponía el concepto de instancias externas, entre ellas la propia familia, la que incluso tramitaba una orden jurídica para mantener al “enfermo” en el encierro.

En el invierno del año 2008, cuando inicié mi servicio social se me asignó a un proyecto denominado: “*Las esquizofrenias², un campo paranoico de las psicosis³*” el cual consiste en hacer acompañamientos artísticos a pacientes de hospitales psiquiátricos, las pacientes con las que en ese momento se encontraba trabajando el equipo, eran internas del Hospital Psiquiátrico Adolfo M. Nieto, que se ubica en el municipio de Tepexpan, Estado de México; y los acompañamientos artísticos suceden en un taller de terapia ocupacional. Es ahí donde conocí a un grupo de personas, principalmente psicólogos y artistas, que se dedicaban a escuchar a mujeres que habían sido internadas en el hospital psiquiátrico “*La Castañeda*”.

Los psicólogos que trabajan en el proyecto, escuchan a las pacientes cada semana, los estudiantes de Artes Plásticas acompañamos a las mujeres internas, mientras trabajan con plastilina, escriben, colorean, miran revistas y al final de la clase bailan.

En los Hospitales Psiquiátricos el abandono es una situación constante, las personas internas muchas veces son medicadas contra su voluntad y los diagnósticos los confinan a una farmacodependencia involuntaria. La psiquiatría de los años sesentas fomentó que muchas internas fueran recluidas sin elementos clínicos suficientes, sin embargo en la actualidad siguen apareciendo casos similares. En la literatura Gabriel García Márquez narra un ejemplo en el cuento “Sólo vine a hablar por teléfono”, así como en “Bicho de siete cabezas” de Laís Bodansky en la cinematografía.

² *La esquizofrenia es un tipo de psicosis, que se caracteriza por presentar en quien la padece deterioros cognitivos y de comportamiento.*

³ *La psicosis comprende todas aquellas alteraciones mentales que alteran profundamente la personalidad. En la psicosis se rompe la armonía y aparecen experiencias psíquicas o afectivas ilógicas e injustificadas. Son frecuentes las alucinaciones o delirios y los cambios en la personalidad.*

Las mujeres que asisten son motivadas principalmente por el incentivo de un pago de una cantidad modesta de dinero, por estar algunas horas de la mañana en el taller, “*solo por estar*”; en algunos casos el efecto de los fármacos produce en los pacientes largos ratos de inactividad y ausentismo. Por éstas condiciones los acompañamientos contaban con posibilidades limitadas para desarrollarse, además de la falta de constancia de las internas.

Debido a la dificultad para hacer actividades plásticas con las pacientes, la mayoría del tiempo nos dedicamos también a hacer actividades diversas, desde escucharlas, platicar con ellas, dibujar, caminar, o sólo acompañarlas.

Las rutinas se fundían con sus manías y en los delirios eran sumamente recurrentes historias de maltrato, abusos sexuales y violencia. La línea que separa a la verdad de la mentira se volvía difusa cuando es el sufrimiento el que prevalece antes de la comprobación de los hechos, cuyas supuestas testigos y víctimas, carecen de credulidad ante casi cualquier autoridad.

Tuve la oportunidad de leer algunos expedientes, donde las historias sobre la llegada al hospital de las pacientes, muchas veces fue contra su voluntad; el abandono de los familiares es una situación común, no era sólo una frase que se repetía en los informes de los trabajadores sociales de la institución, se podía sentir en el ambiente de aquellos rostros en su mayoría señiles y tristes, en la frialdad de las habitaciones donde dormían y morían, tal vez sin distinguir la diferencia.⁴

En las constantes visitas que sostuve por unos 7 meses al hospital, escuche innumerables testimonios, conocí a una mujer que decía haber sido esposa del General Francisco Villa y coloreaba flores, princesas y diseños de caricaturas de Walt Disney. Ésta mujer, gustaba de

⁴ (2) Autores como Cristina Rivera Garza y Alberto Carvajal, han mostrado la dinámica interna del encierro, las rutinas, los rituales y los mecanismos simbólicos de coerción; siempre señalando la forma en que la realidad psiquiátrica cuestionaba el mismo proyecto de modernidad que había forjado al Manicomio. Si bien, los trabajos de Rivera y Carvajal han usado de manera novedosa los expedientes clínicos como fuente para la historia, recientemente ha emergido un notable interés por recuperar las historias que, hasta hace poco, quedaban olvidadas en los archivos: las historias de los pacientes. (Ríos Molina, Andrés, <http://nuevomundo.revues.org/50242>.)

platicar pasajes de la revolución, a propósito de su esposo. Otra interna por ejemplo, calcaba revistas sobre hojas de papel, marcando rasgos importantes de los rostros y formas. Otra de ellas llenaba cuadernos enteros de formas parecidas a la letra alfa o al símbolo cristiano *IXOYE*, que es muy similar a un pez.

Los efectos secundarios de las experiencias en el taller son de gran relevancia. Destacando la elaboración de tres tipos de trabajos con diferentes enfoques y momentos como son: trabajos de investigación de estudiantes de la carrera de psicología, dos coloquios y dos exposiciones de artes plásticas y por otra, la continuación del trabajo social en otros sectores y lugares geográficos.

Fue muy complicado tener condiciones para un taller de pintura o dibujo. Y con el equipo coincidimos en que era necesario un espacio para la expresión plástica, pero con otras condiciones. Los asistentes no tenían que estar condicionados a asistir a un tratamiento clínico. Ese espacio tendría que ser voluntario y sin retribución económica para los pacientes.⁵

Paralelamente a las intervenciones en el hospital, se impartió un taller de artes plásticas en el Centro de Vinculación Emiliano Zapata (CVEZ), para personas con discapacidad intelectual, en su mayoría jóvenes. En ese espacio se volvió a crear otro grupo de personas que los martes asistieron a las actividades plásticas, la mayoría asistió también a terapia, pero algunos sólo asistieron a pintar y dibujar, Ricardo tocaba la guitarra y leyó poemas propios, Sara que era oriunda de Chiapas, asistió constantemente durante varios meses, *Afex* seudónimo de un pintor callejero de Coyoacán, Jorge autor de tres discos con composiciones propias, Alonso, Miguel, Hiram, todos contribuyeron a construir ese otro espacio, para pintar, cantar, recitar, hablar, expresarse y encontrarse.

En el CVEZ se trabajo desde el principio con un grupo de personas con discapacidad, asistiendo los viernes a impartir un Taller de Experimentación Plástica, donde trabajamos diversas técnicas de pintura y dibujo con ejercicios que tenían la finalidad de motivar la

⁵ Muy a nuestro pesar en algunos casos se logró gestionar apoyos del gobierno, que por mínimos, ayudaban con el transporte a los pacientes ambulatorios, que consideramos que realmente era necesario.

imaginación, y brindar una herramienta de comunicación y expresión, con la mayor libertad posible. La población del CVEZ es en su mayoría joven o adulta, con padecimientos variados desde el síndrome de Down, retraso mental, autismo, entre otros, con diferentes combinaciones.

Me interesó hacer éste trabajo, porque este grupo tiene la particularidad de estar conformado por personas que año tras año, conviven en actividades que llegan a ser cíclicas, como hacer banderas para el 15 de septiembre, calaveras para día de muertos, etc. Éste grupo se ejercita también en la música, el tejido, la gimnasia⁶, especialmente en el baile y la actuación⁷. Es decir, es un grupo que se ejercita en otras disciplinas además de desarrollarse también en la pintura y el dibujo.

En el espacio destinado para el taller, se podía bailar, cantar, actuar, siempre considerando y respetando las diferencias. Lo que me interesaba era motivar una producción independiente. Ya que ahí se manifestó una necesidad constante de pintar, dibujar y expresarse, además pude registrar con mayor constancia el desarrollo de los trabajos, asumiendo desde el principio la determinación de no forzar a nadie a asistir al taller, convencido que podría cumplir con los objetivos de expresión, ya que las diferencias del aprendizaje eran de una escala muy diversa.

Más adelante el acto mismo de pintar o dibujar cobró mayor importancia. En varios casos se pudieron identificar claramente repeticiones de formas, íconos y selecciones de paletas específicas. Éstas son las principales razones académicas por las cuales decidí trabajar dos años con el grupo de personas con discapacidad y enfermos mentales, además de aprender de una convivencia, donde la diversidad hace también una unidad.

⁶ Impartida por un campeón en basquetbol paralímpico.

⁷ La maestra de teatro también los sensibiliza y prepara para cada papel, para entender la esencia de las obras e interpretarlas de una manera única e irrepetible.

1.- El lenguaje en los Talleres de Experimentación Plástica

El ser humano para comunicarse y expresarse ha utilizado diferentes tipos o variaciones de lenguajes a lo largo del tiempo. El primero del que se tiene registro es el lenguaje pictórico en las pinturas rupestres, que no son más que el producto del trabajo del hombre en su tránsito o estadía en el mundo, con elementos que permiten interpretar las costumbres, indagar sobre la forma de organización y en general sobre su *modus vivendi*. Por ejemplo, en las pinturas que se encuentran en la sierra de San Francisco, al norte de Baja California Sur, México, están representados diferentes animales comunes en la cotidianidad de sus pintores, hombres sin rostro, y situaciones que permanecen registradas por medio de un lenguaje gráfico. Los motivos por los cuales pintan una u otra imagen, pueden cambiar dependiendo del método de análisis que se aplique o del momento histórico en que se realizaron. Lo que retoma del lenguaje pictórico es la importancia del acto mismo de pintar al re-significar su realidad y registrarla, ya sea por una necesidad o deseo de comunicación, expresión o por cualquier otro motivo, la importancia del acto pictórico o acto creativo, se ubica en dos elementos fundamentales: la enseñanza que se puede extraer del registro en sí de las imágenes que van desde los trabajos antropológicos, hasta los científico-sociales, el aporte para el pintor y su comunidad.

Cuando el ser humano se ejercita en el uso de materiales o herramientas, también desarrolla el gusto por las formas y los colores en la pintura, pero existe algo que detona el acto pictórico y el acto creativo. En cualquiera de los casos el lenguaje cotidiano que se utiliza para comunicarse socialmente, no podría depender de la pintura, ya que demora demasiado en realizarse, a diferencia de las señas, los sonidos y pictogramas, por lo que se supone que el lenguaje gráfico debe servir para expresar algo que va más allá de lo inmediato por requerir un proceso complejo, donde interviene la creatividad y la técnica.

Por otra parte, las personas con discapacidad intelectual (PDI) tienen discapacidad en el lenguaje oral, tanto como dificultad o incapacidad para la escritura. Por éste motivo los Talleres de Experimentación Plástica se planearon para ejercitar la técnica, estimulando la comunicación y la expresión en un lenguaje gráfico. El proyecto *Sufrimiento Subjetivo*

(operado por Ahora R) en el cual se desarrollaron los Talleres de Experimentación Plástica, tiene entre sus objetivos el dar la palabra a quienes están en situación de *vulnerabilidad subjetiva*⁸, al considerarla parte del andamiaje de nuestra cultura y nuestra historia. Porque en ésta época donde la velocidad de comunicación, se coloca por encima de la importancia del mensaje, pero no del acto en sí de comunicar, se va perdiendo la posibilidad de platicar con el otro de manera directa y personal, la prisa reduce los lugares de encuentro. *Ahora R*⁹, retoma un dicho, con sabiduría popular: que hablando se entiende la gente. Para esto es necesaria una condición: encontrarse. En las sesiones con los psicólogos se tratan temas tan variados como por ejemplo: como se recibe un diagnóstico de esquizofrenia, manías o depresión; de los problemas que devienen, cuando se localiza una adicción, así como de las dificultades en los lazos familiares, la relación de pareja, con los hijos; también se habla de las dificultades en el campo erótico y las vicisitudes ante el advenimiento de la muerte.¹⁰

Mientras en los talleres se ofrecen no sólo las herramientas para la creación plástica y los elementos técnicos necesarios, si no un taller multidisciplinario donde los asistentes pueden tocar música, leer poesías o escritos propios o recopilados, hablar, dibujar y pintar. El acto creativo aparece sin estar condicionado a una técnica o a un proceso ortodoxo y para estimularlo se utilizan objetos, cuentos o dinámicas. Estos elementos se disponen en el espacio físico e interactúan con la subjetividad integral del individuo, comprendida o incomprendida, doliente o alegre, pero con diversas manifestaciones. Por esto las dinámicas se complementan con palabras, plástica, música y baile.

Las personas que participaron en los talleres, marcaron las pautas para las dinámicas sin un orden riguroso preestablecido. En las primeras sesiones donde sólo asistía Miguel¹¹, se trabajó con un método tradicional. Él comenzó haciendo ejercicios de línea, de degradación de color, luego paso al retrato, al dibujo y a la pintura de paisaje. Pero en cierto momento, Miguel dejó de ir al taller. Justo una sesión antes de abandonar las clases, en una de las pláticas con el

⁸ La experiencia subjetiva de alguien puede ser vulnerada al ser excluida.

⁹ *Ahora R: Asociación Civil, cuyo propósito es la investigación y la atención social para personas con discapacidad intelectual y enfermos mentales, con servicios de atención psicológica grupal e individual y talleres de artes plásticas.*

¹⁰ <http://ahora-r.blogspot.com/>

¹¹ Ex paciente del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez

psicólogo, mencionó una fecha incorrecta, el error consistió en confundir el año en curso. Al hacerse la aclaración del año real mencionó con expresión de asombro que el tiempo pasa muy rápido. Él se preguntó en voz alta: ¿Que he estado haciendo todo éste tiempo? A la siguiente sesión le avisó al psicólogo que no asistiría pues se había inscrito en un curso de capacitación laboral en Azcapotzalco.

Los Talleres de Experimentación Plástica se impartieron en varias ocasiones antes o después de los acompañamientos psicológicos, por lo que se complementaban. Para eficientar ésta cualidad se buscó ampliar al máximo las posibilidades de expresión.

Dordelli¹², en su obra “Sentido del Arte que ya No Existe. Introducción al Manifiesto con Agruras¹³”, defiende la idea de que para entender la locura es necesario un lenguaje representativo no simbólico, que participe en la locura, pero anclado en la realidad para poder aprender sobre lo que él llama *mecanismos excedidos de imaginación*¹⁴. La música y el baile, representan y expresan sin limitar el lenguaje a lo simbólico que podría encontrarse en la pintura y el dibujo.

En éste trabajo se muestra la plástica de los enfermos mentales y las PDI en un contexto profesional. Si bien a mediados del siglo pasado existió un grupo denominado Cobra, que reivindicaba el valor expresivo de las obras de arte incluyendo las realizadas por enfermos mentales, entonces ahora que se sigue produciendo habría que iniciar la discusión sobre la función del arte, y por que no, de los prejuicios del arte.

En un museo de arte moderno, es probable encontrar objetos aparentemente sin criterios académicos plásticos, o bien que no tienen una técnica tradicional impecable, descartando el trabajo intelectual invertido, o se expresan de manera complicada. Cuando un artista visita esa misma exposición, es mas fácil que dialogue con la obra, que desenmarañe, o descifre esas ideas y conceptos, porque se posee el conocimiento o la sensibilidad. Se comparte un lenguaje que por complicado que pudiera parecer, establece códigos que sirven como guía en la lectura

¹² Adrian Dordelli, Artista Plástico. (Anexo 1)

¹³ www.ahora-r.blogspot.com/

¹⁴ Entendiéndose como delirios y alucinaciones.

de una obra. Por ejemplo, en el Guernica, existen muchos bocetos previos, mismos que hablan de una estructura y una intelectualización de la obra, que por medio del simbolismo vincula diversos conceptos que impactan tanto en la historia como en el ámbito del arte. Escribe Dordelli en el texto antes mencionado, que si en Nueva York una persona pinta con pintura y pinceles invisibles un lienzo, es considerado arte porque el artista tiene los elementos racionales necesarios para éste fin. Pero si en un hospital psiquiátrico otra persona hace exactamente lo mismo, lo medican considerado por el mismo acto un delirio.

2.-Talleres de Expresión Plástica para personas con discapacidad mental.

Los ejercicios que se presentan a continuación, obedecen a una selección de actividades con el objetivo de entender un seguimiento pedagógico en el que los jóvenes pudieran desarrollar la creatividad y practicar elementos gráficos. La estimulación por medio de cuentos, música y modelos, se utilizó para concentrar la atención y estimular la creatividad y la retención de ideas. En primer lugar se escogió trabajar con el punto, por ser el ente más elemental entre los elementos gráficos, y porque de ésta manera se podía dar seguimiento a un segundo: la línea. Al trabajar con diversos materiales se estimulo el interés por la experimentación. Debido a que la gama de discapacidades era variada, también la motricidad en la técnica de dibujo y pintura lo era. Se proporcionaron otros materiales donde la mayoría no tendría experiencia alguna, y de esta manera se buscó disminuir que los jóvenes se inhibieran por compararse con el compañero que dibuja mejor. Después del punto y la línea, se planteo un ejercicio en el que los alumnos experimentarían la relación de cercanía y profundidad, instalando un entramado con cuerda, ocupando la mitad del salón y colocando objetos de tal manera que la distancia entre los mismos resaltara por medio de las cuerdas que los separaban. Posteriormente se presenta un ejercicio de color, en el que se utilizaron pinturas acrílicas con pinceles, pero en un formato mayor y de participación colectiva. De ésta manera se acumulaban elementos que se fueron repasando en otros ejercicios como en la historia de “El Principito”, “El Flautista de Hamelin” etc. Se explicarán algunas imágenes sobresalientes desde un punto de vista plástico, ya que hacer referencia a criterios psicológicos concretos obligaría a aplicar un método subjetivo que sobrepasa el campo de las artes visuales.

El Punto

Debido a que en el momento que iniciamos el servicio social en el taller de pintura se hacían actividades repetitivas como colorear o trabajar con el mismo material, nos percatamos de la necesidad de intentar coordinar actividades diversas con algún aprendizaje que pudiera retomarse, es decir, que los jóvenes tuvieran diferentes estímulos creativos; cuentos, música, libros, etc., mientras experimentaban con ejercicios de creación plástica. Así que se pensó en

iniciar con un ejercicio de punto, pero para fomentar el carácter lúdico de la actividad, utilizamos lunetas como un material nuevo con cualidades táctiles, gustativas y visuales, que concentraban el interés de los jóvenes. Utilizamos un kilo de lunetas de chocolate de colores primarios, secundarios y negro, además un kilo de lunetas de yogurt en colores pastel. Las lunetas se usaron en combinación con la aplicación de pintura digital para facilitar el trabajo de alumnos, a quienes su discapacidad les impide coordinar movimientos más finos como sería pegar una luneta con pegamento en el papel.

La actividad inició invitando a los alumnos a la preparación de la pintura digital. Organizamos grupos de tres a cuatro alumnos, aunque en la actividad fue necesario mostrarles la forma de pegar las lunetas en el soporte a cada uno en particular. La aplicación de la pintura fue con los dedos y las lunetas se pegaron con resistol. La mayoría de los jóvenes uso en un primer momento la pintura digital, mas como el tema era el punto, se relacionaron los colores de las lunetas con los de las huellas dactilares al realizar diversas composiciones simples, pero aludiendo en algunas a una linealidad incompleta o interrumpida por figuras o variación de los elementos (Imagen 1 y 2).

En otros casos utilizaron los puntos para delinear formas (Imagen 3 y 4). Cuando comenzaron a trabajar en su composición, también se comieron las lunetas, a pesar de haberles dado la instrucción de que sólo se utilizarían para el ejercicio. Por esto que tuvimos que colocar recipientes limpios con lunetas para que pudieran comerlas aparte. Debido a la manera de trabajar de los maestros que con anterioridad coordinaban el taller, los alumnos tenían la costumbre de tener dibujos prediseñados para colorear o completar, pero en esta ocasión se les propusimos una composición libre. Durante el tiempo que transcurrió el ejercicio, se fue mostrando a los alumnos imágenes de pinturas de Seurat ¹⁵, con la finalidad de ilustrar algunas obras realizadas con la técnica del puntillismo.

¹⁵ Seurat, George Pierre (1859-1891). Pintor y dibujante francés, perteneciente a la corriente del post-impressionismo, quien introdujo la técnica del puntillismo a la pintura, a partir de estudiar la complementariedad de los colores.

Gaby, una joven de 27 años con *Síndrome de Down*¹⁶ utilizó además lápices de colores, para hacer una composición con flores. Al inicio, dispuso círculos con lápices de colores y a continuación los relleno con pintura digital (Imagen 3), para después colocar las lunetas. Aquí observe un proceso simple pero metódico de composición, ya sin manejar la idea de boceto, de manera natural comienza a marcar la ubicación y tamaño de las formas, uniéndolas entre sí, pero con un movimiento muy natural y dinámico, rotando los colores, equilibrando la frialdad y calidez entre los rosas y rojos, los verdes y azules. En el caso de Luis Alberto, joven con deficiencia mental ligera¹⁷ la figura que diseñó, no la relaciono con algún objeto o forma, simplemente hizo un contorno en cartulina con pintura digital, pero utilizando gotas y lunetas para lo que otros vieron forma de tetera mientras una alumna menciona la tetera de la película de Disney “La Bella y la Bestia”.

También se observó la situación de que algunos alumnos, al estar sentados juntos, imitaron la forma de la disposición de los puntos, pero haciendo variaciones en los colores, o rompiendo la inercia o la secuencia de la linealidad, como se mencionó anteriormente (imágenes 3 y 4)

Mas adelante se mostrara, como en el caso de Erick Antonio, introduce en una composición, un año después el punto como elemento abstracto en la representación de una serpiente.

¹⁶ El Dr John Lagdon Down fue el primero en describir éste síndrome en 1866. Debido al parecido físico que tienen estas personas con rasgos de las personas orientales, se les denominó mongoloides en un inicio. Se pensaba que esta condición tenía sus orígenes en un rasgo racial hereditario. Esta teoría es obsoleta, ya que nacen niños con Síndrome de Down, en cualquier grupo étnico y en todos los grupos socio-económico-culturales. La principal característica genética que distingue a las personas con Síndrome de Down es el complemento adicional de los genes del cromosoma 21.

El síntoma mas representativo es una inteligencia deficiente. La persona promedio con Síndrome de Down, se encuentra en la gama de los severamente retrasados con un CI (Coeficiente Intelectual) de casi 30. Sin embargo la gama de inteligencia es amplia.

¹⁷ Deficiencia mental ligera: El CI de ésta categoría se encuentra entre 52-68. Presentan mas que nada un retraso muy mínimo en las área perceptivas y motoras, pero desarrollan habilidades sociales y de comunicación

1

2

En estas imágenes se observa un ritmo constante o monótono levemente interrumpido, y a pesar de ser un ejercicio de naturaleza bidimensional, las lunetas aportan tridimensión y textura a la composición. Además la sucesión de puntos marcada por la selección de color sugiere el surgimiento de varias líneas. De manera intuitiva los alumnos utilizaron un contraste de color en sí mismo.¹⁸

3

4

En estas dos imágenes se observa una composición más dinámica, además de que tienden a la figuración, acentuando la tridimensionalidad que aportan las lunetas, al tiempo que respeta espacios vacíos en el papel. Los alumnos en estos ejercicios diferencian las formas delimitando contornos.

¹⁸ Johannes Itten. Teoría del color.

Ejercicio con Línea

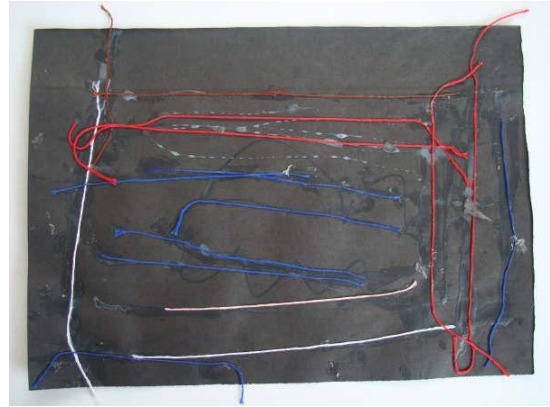
Para el segundo ejercicio que aquí se presenta, se buscó la interacción con los materiales, pero ahora para trabajar con líneas, otro concepto básico en las artes visuales. Para ilustrar la actividad decidimos escuchar un audio cuento con una historia de vaqueros. En ésta ocasión los alumnos debían buscar la manera de resolver una composición, solo con los hilos, y relacionarlo con la historia. ¿De qué otra forma se aprende si no es imitando o relacionando? Dado que se les suele decir a los discapacitados: “de lento aprendizaje”, la lentitud no está sujeta a una medición precisa para cada caso, y la reiteración a partir de aquí será en el sentido de fomentar el acto de pintar, dibujar, crear, a un ritmo en el que nadie se quedara atrás.

Se distribuyeron los materiales a los alumnos, mostrándoles la manera de pegar los hilos con el resistol en la cartulina. Escucharon la grabación, algunos mas atentamente que otros, pero se hacían pausas para comentar de la historia y retomar la atención, a momentos dispersa. Algunos alumnos terminaron demasiado pronto por lo que realizaron 2 o 3 composiciones. Se les explicó de manera didáctica, la relación entre la línea y el punto invitándolos a representar un personaje o escena que se imaginaran a partir de la historia. Una complicación se ocasionó al tratar de dejar a algunos alumnos trabajar solos, pues en muchos de los casos, la motricidad necesaria para la actividad, era insuficiente. Por éste motivo, fue necesario el apoyo de más instructores, para hacer un acompañamiento casi personal. En éste ejercicio encontré que Alex, independientemente de los materiales o el tema, invariablemente recurre a representar muñecos, con señas muy particulares; ausencia de tronco, piernas largas y delgadas, manos cortas, cabeza redonda y grande. Esta manera de representar formas humanas le da la posibilidad de tener un modelo sencillo, adopta la propuesta como propia, agrega o cambia elementos, resalta colores, por lo que dan un sentido único a cada diseño.

En la imagen 5 se aprecia que el alumno rompe o trasciende los límites del soporte con la cola y patas del equino. Este hecho es relevante, pues no se queda la composición dentro de los límites del soporte, y esto me pareció un primer avance resultado de cambiar los materiales habituales y aprovechar las posibilidades propias de los hilos.

5

6

7

En las imágenes 6 y 7 también se utiliza el contraste en sí mismo, pero ahora resaltando del fondo negro.

En la imagen 7, retomamos el caso de Alex, que podría interpretarse a partir de ciertos criterios psicológicos o psiquiátricos, ya que en esta composición el énfasis de los zapatos tiene que ver con una conducta involutiva, los brazos muy cortos tienen que ver con una falta de ambición y sentimientos de inadecuación, característica de las personas con retraso mental. Pero las interpretaciones pudieran tener otro rumbo, debido a la subjetividad a la que están sujetos los criterios en el campo de la psicología y la psiquiatría. Sin embargo, la terapia acompañando el quehacer plástico y la expresión, pueden ser un elemento de apoyo al desarrollo y tratamiento de las personas con discapacidad mental.

Percepción espacial.

Previo a la actividad se colocó un entramado con rafia en un espacio de aproximadamente 4m³. Fuimos distribuyendo varios objetos que se encontraban en el salón por todo el entramado, procurando no marcar ningún orden aunque manteniendo la rectitud de las líneas. Después, los alumnos se acercaron al entramado a mirar e interactuar de cerca con la red y los objetos. Uno de los objetivos del entramado es llamar la atención del alumno, pero no tanto en el sentido táctil o sensorial, sino marcar el espacio, delimitarlo, cortarlo, transitarlo y representarlo.

A continuación tomaron un lugar a unos 4m de distancia del escenario desde donde les pedimos que hicieran el dibujo de lo que miraban, sin despegar el lápiz de la cartulina.

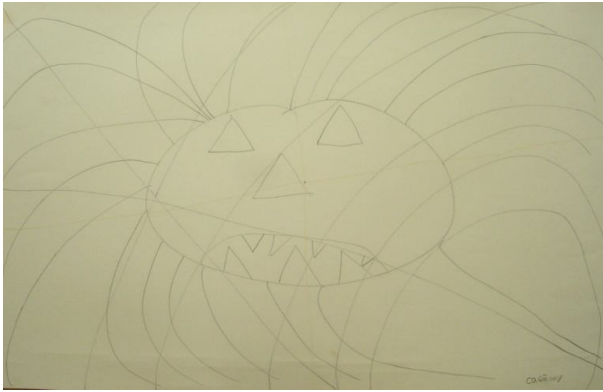
Es importante mencionar, que en la primera etapa del taller, había que proponer dinámicas, en cada clase, para invitar a los alumnos a no tener “pena” de hacer representaciones en el papel. Como algunos de los asistentes, tenían mas facilidad para hacer diseños propios, y un mejor manejo de los materiales, otros alumnos se detenían al iniciar un ejercicio, diciendo “no me sale”.

Para éste efecto, se realizaron varios ejercicios de dibujo con los ojos cerrados usando la mano izquierda, de manera que la “belleza” o “fealdad” entre los dibujos, tomara una importancia menor¹⁹.

Sólo algunos de los alumnos siguieron la instrucción por completo, pero la mayoría no lo hizo.

Las líneas estuvieron presentes en todas las composiciones, aunque la percepción espacial en cuanto a profundidad, fue diversa. En algunos dibujos se ignoraron por completo los objetos y en otros se resaltaron, sin embargo el tamaño de cada uno de ellos, marcaba en cierta medida una proporción de distancia.

¹⁹ Con lo que no pueden ver sus dibujos, ni compararlos con los de los demás.

8

Aquí podemos observar una calabaza de papel mache, al frente con grafito y líneas curvas alrededor de la figura.

En estos dibujos, las líneas conviven con elementos figurativos. Y gracias a las direcciones de las líneas, las composiciones adquieren dinamismo y movimiento.

9

En la imagen 9 observamos la misma calabaza dibujada por otro autor, ahora con color y líneas rectas, lo cual resalta la figura central, mientras abarca el espacio circundante.

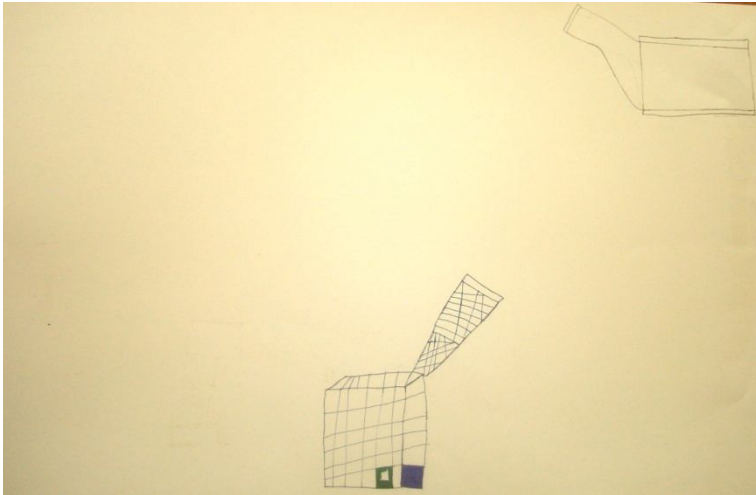
10

A continuación se realizó un ejercicio de línea, con la finalidad de que los objetos más cercanos los dibujaran con líneas más gruesas y los lejanos con líneas más delgadas.

11

En un primer momento dibujaron un par de sillas, como ejercicio de profundidad. La manera en que colocaron las sillas fue desde los extremos de la cartulina, al centro.

12

Los colores

En esta actividad la intención fue ejercitar la combinación de colores y trabajar algunos matices. A partir de los primarios, hacer los secundarios y dar matices agregando blanco a algunos u oscureciéndolos. Para esta actividad, además trabajamos en un formato mayor, en el que participaron todos al hacer una sola composición. Trabajando en equipo esperamos que se motivaran, sin la necesidad de diferenciar su dibujo del de los demás. En ejercicios anteriores, encontré que llegaban a imitar el dibujo del compañero contiguo o me comentaban *que otro* compañero dibujaba más bonito, por eso no querían trabajar. Lo anterior, probablemente relacionado con la constante convivencia entre ellos y las rivalidades que pudieran suscitarse.

Al inicio de la actividad se dio lectura a *La historia de los colores*, narración que cuenta, a grandes rasgos, como los dioses descubrieron los colores, al percatarse de la tristeza de un mundo en blanco y negro. Después de la lectura les preguntamos a los alumnos, algunos datos de la narración, y a continuación se les dio la indicación de hacer una pintura colectiva, con la condición de que se tenía que llenar todo el soporte de color, es decir no dejar espacios en blanco. Participaron la mayoría de los alumnos, menos cuatro, que trabajaron con cartulina negra y plastilina. La idea era hacer más interactiva la actividad jugando a que los alumnos eran los dioses que pintan al mundo. Algunos alumnos trabajaron fragmentos de la

composición individualmente, otros se agruparon por fragmentos. A ese *mundo* se incorporaron elementos simbólicos como los corazones, sin embargo, como dioses, nadie pinto a ninguna persona, lo mas cercano fue la representación de la mascara de luchador en la parte central. Los corazones fueron un elemento recurrente en las composiciones de los alumnos, tal vez debido a las relaciones amorosas entre algunos de ellos. En el año 2008, cuando inicié los trabajos con éste grupo, las jóvenes tenían prohibido por parte de sus padres relacionarse a manera de noviazgo, debido a tabúes en torno al manejo de la sexualidad en las personas con retraso mental y síndrome de Down. A medida que el tiempo fue transcurriendo, fue inevitable que se formaran parejas, algunas temporales, intermitentes y otras más duraderas. El corazón como es de común acuerdo simboliza el amor, pero en el contexto del grupo en el cual trabajamos, también una revelación ante algo tan inevitable como el ejercicio de su sexualidad.

13

Esta imagen se muestra con dinamismo y con varios planos amplos de color, además de contener elementos de un paisaje natura con proporciones diversas.

14

Aquí se retoman además de los planos de color, la línea y el punto en tres figuras perfectamente diferenciadas, jugando con la tridimensión de la plastilina.

Al final de la historia guardan los colores en una guacamaya. Esta imagen pretende ilustrar ese final.

Cuidado, el loco anda suelto.

Ésta actividad comenzó con la lectura del cuento. “Cuidado, el loco anda suelto”. La historia se desarrolla a partir de que un hombre escucha en el radio la noticia de la huida de un “loco peligroso” del manicomio. A continuación llega un hombre a pedir auxilio vial, a la casa donde se encuentra el hombre que escucho la noticia. Después de una pequeña disertación, el hombre que esta dentro de la casa, deja entrar al otro. Pero las desconfianzas continúan durante un rato, siendo el hombre que pide auxilio, el principal sospechoso. Durante la lectura del cuento se puso especial énfasis en algunos detalles, como la camiseta a rallas que trae el hombre dentro de la casa, o un par de escaleras de colores distintos. En el transcurso de la historia, se hacíamos pausas, para comentar detalles y sucesos. De esta manera se buscó que recordaran la secuencia de la historia. El trabajo plástico lo realizaron sobre una superficie

amplia formada por varias cartulinas Bristol, con lápices de grafito y pintura acrílica de colores primarios, blanco y negro, con los que previamente practicaron haciendo combinaciones. Mayra, alumna de 28 años de edad diagnosticada con retraso mental, ocupa inicialmente el centro y una porción amplia de la superficie. Los demás se disponen alrededor de ella orientando sus composiciones con la base en el borde del soporte.

En algunos casos trabajan el mismo fragmento en parejas, pero siempre limitándose a ilustrar la historia platicada con las escenas o personajes que más llamaron su atención. Antes de iniciar a pintar les hablamos sobre los enfermos mentales y la falacia de su peligrosidad social. Al final de la actividad, escuchamos las opiniones de todos y explicaron sus trabajos. Se puede observar en varias partes al personaje de la camisa rayada en la parte inferior, cerca de la casa y las escaleras de las que habla la narración. En la parte superior derecha, ilustraron el hospital psiquiátrico que se menciona al principio de la historia, con la leyenda: *“Lospital loco”*.

Lorena, autora de este fragmento de la imagen es la única del grupo que ha estado internada en una institución mental por crisis psicóticas. Es también ella una de las alumnas que ha expresado estar consciente de su discapacidad intelectual y de lenguaje. En una ocasión, cuando intercambiaban experiencias en un ejercicio de dibujo, comento la situación de que cuando era niña, en la escuela se burlaban de ella por como hablaba y por ser gorda, a lo que ella se respondió: *“pero así nacemos”*.

En esa ocasión Lorena también hablo de su paso por escuelas para discapacitados, donde vio niños en silla de ruedas o con extremidades amputadas. Pero lo que dibujo, fue un asilo para ancianos, donde dice “había un viejito en silla de ruedas todo arrugado babeando así (sic)” En dicho dibujo podemos ver expresada la vejez por medio de líneas en los rostros, a manera de arrugas, y el personaje de mayor tamaño esta delante de una “silla” con unas ruedas diminutas en la parte inferior.

El ejercicio muestra las posibilidades que se alcanzan en un terreno poco desarrollado por ellos como es la expresión plástica. Al fondo hay una construcción muy colorida, sin embargo los ancianos están lejos de ser resguardados por ella, los personajes aunque sonrientes están aislados, con las arrugas de los ojos y de la boca más insinuada que las del resto de la piel. Las

figuras aparecen disminuyendo de tamaño de izquierda a derecha (orden en que fueron dibujados). El nombre escrito en el anverso del dibujo es: "Abuelitos Arcilo"

15

16

En esta composición encontramos cuatro planos de color definidos en la parte superior, combinando espacios interiores y exteriores de una casa, al tiempo que en la parte central la figura puede sugerir tanto un rostro, como una estructura con ventanas superiores y puerta. Aquí los elementos de punto y línea interactúan en algunas secciones de la imagen enriqueciendo las figuras y los contornos.

17

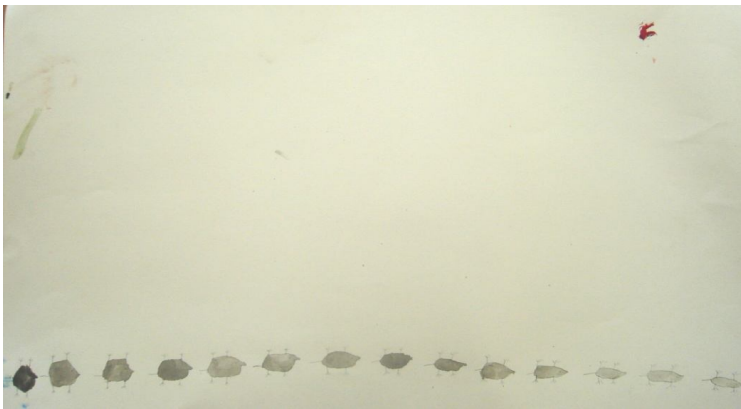
En esta parte que pinto Mayra ocupando la parte central de la composición, se observa como ella delimita su espacio con la casa, usando los elementos típicos de la misma como la puerta y la ventana, al tiempo que los mezcla con ojos y una de las cejas con una escalera que se menciona en la narración. También se observa una mesa roja, con un objeto sobre ella del lado inferior derecho. El hombre que se encuentra del lado izquierdo del detalle, corresponde a la descripción del loco que viste una camisa a rayas en el cuento. (Imagen 17)

El Flautista de Hamelin

En esta actividad se reprodujo un audio cuento, que narra la historia de un pueblo que constantemente era invadido por una plaga de ratones. Cuando la situación desquicia a los habitantes, los ratones piden al Rey hacer un trato de convivencia (en el cual el rey daría alimento a cambio de la no invasión) pero él se niega y abre una convocatoria, buscando a

alguien que pueda solucionar el problema de la plaga, a cambio de una jugosa recompensa. Durante el tiempo que escuchamos el cuento se hacían pausas para comentar la historia y tratar de que todos la entendieran. La música con la que estaba sonorizada la narración llamo la atención de muchos alumnos que seguían el ritmo con movimientos del cuerpo. Al terminar les indicamos hacer un dibujo o pintura en el tiempo restante del taller.

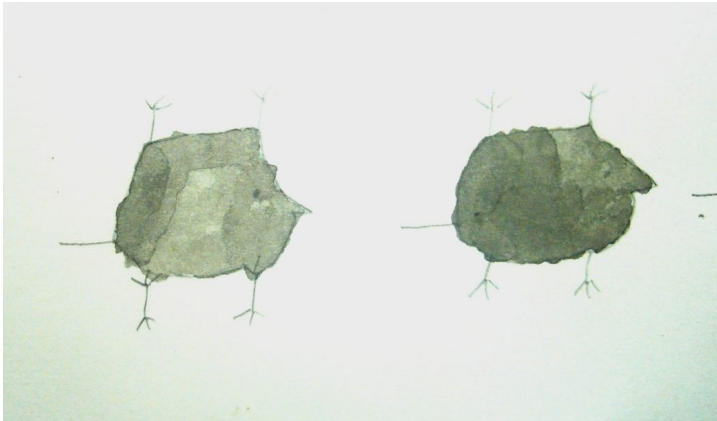
En la siguiente imagen se observa como Jorge dibujo durante aproximadamente media hora, 14 ratoncitos que se van haciendo más delgados en el sentido del orden en que fueron dibujados, utilizando la parte inferior de la cartulina.

18

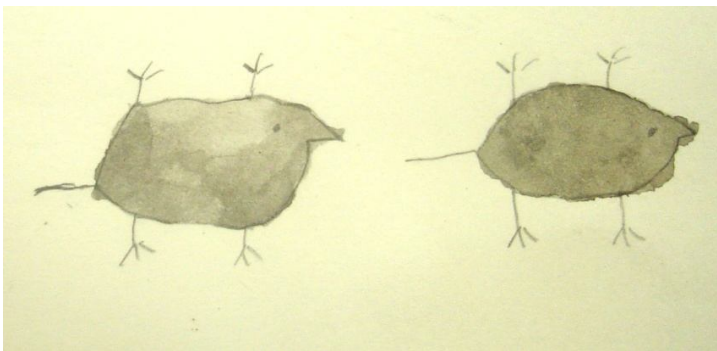
En esta imagen la dimensión de los ratones con respecto al soporte insinúan la idea de puntos, en una composición con demasiado peso inferior, pero que se sostiene por la mancha superior a manera de sol. Además la gama de grises, aporta cierto volumen a las figuras que mantienen una secuencia lineal.

En ésta imagen se observa como Jorge puso especial cuidado en unas líneas muy delgadas para los contornos de las patas, rostro y cola.

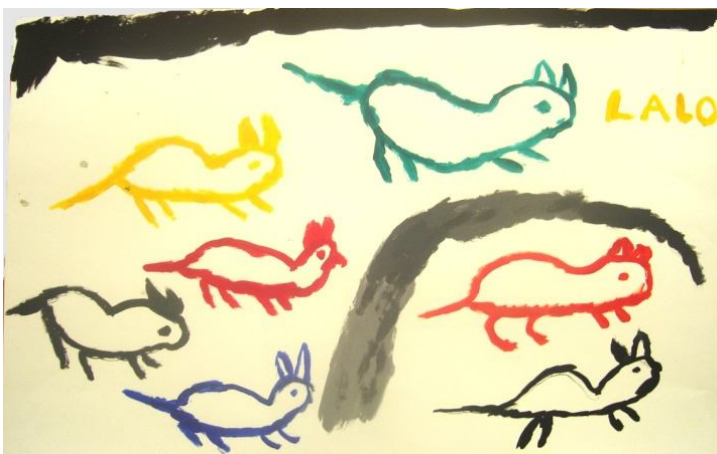

19

En éste otro detalle se puede observar como el alumno mezcló distintas degradaciones del negro para cada animal a manera de mosaico.

20

21

En el dibujo que muestra la imagen 21, Lalo representa otros ratones, pero con colores diferentes, a diferencia del dibujo anterior, en este coloco una mancha a manera de guarida,

donde solo dos se encuentran dentro. El nombre del autor se encuentra fuera del refugio, del mismo color que el ratón del extremo superior izquierdo. Aquí las orejas han sido más detalladas que la nariz.

22

En esta imagen las figuras aparecen superpuestas abarcando la cartulina en su mayoría y concentrando la saturación en la parte central inferior. La variación de color ayuda a diferenciar ciertas formas, así como la firma de la autora.

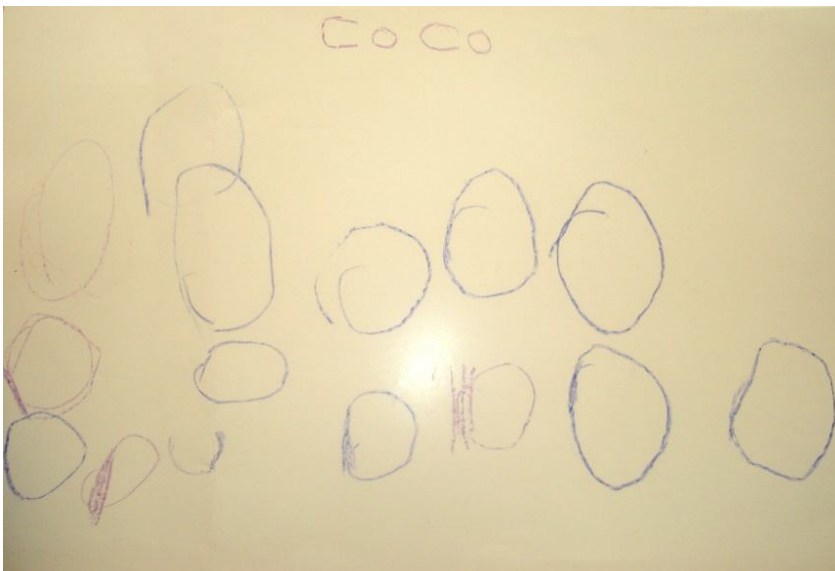
Lorena en cambio utilizó una disposición más saturada y desordenada de formas y colores superpuestos, definiendo algunas formas similares dentro del soporte.

23

En esta composición, observamos varios roedores con orejas marcadas, mientras uno sostiene una especie de flauta en la mano. Algunos ratones están rodeados por puntos, lo cual podría significar la manera en que fueron encantados para salir de la ciudad. En la parte superior de la imagen encontramos insinuado un cielo enmarcando la composición.

Estas otras imágenes fueron también realizadas en el mismo ejercicio. Son un poco más abstractas, sin embargo notamos una repetición de formas similares.

24

Aquí se muestra una abstracción simple de los roedores, en un plano blanco.

25

El Principito²⁰

Se planeo ésta actividad con la finalidad de integrar de manera práctica los conceptos que se plantean en algunos capítulos del libro a la clase de dibujo. Narramos la historia, en primera persona, mostrándoles los dibujos del libro reproducidos en un cuaderno de dibujo, con acuarelas y grafito. La historia fue comentada, y posteriormente especulamos sobre los posibles desenlaces. Se trato de concentrar la atención en la parte descriptiva, más que en los dibujos, mismos que les fueron mostrados en periodos cortos de tiempo para evitar que fueran copiados tal cual. Posteriormente les pedimos hacer un dibujo o pintura libre.

En el cuento, el narrador describe que cuando era niño los adultos no entendían sus dibujos, por lo que tenía que repetirlos de manera más explícita para que pudieran ser comprendidos. Este personaje cuando llega a una edad adulta, se pierde en el desierto y halla al Principito alterado, buscando un cordero, y para tranquilizarlo le tiene que hacer un dibujo. Al principio la mayoría de los alumnos prefirieron hacer a la serpiente gorda con el elefante dentro. Los

²⁰ El Principito de Antoine de Saint-Exupéry.

diseños fueron de lo simple, a lo complejo, mostrando una clara diversidad en la forma de abordar el ejercicio.

En la siguiente imagen se observa una forma sin contorno, pero con una clara semejanza con la forma de la serpiente con el estómago lleno.

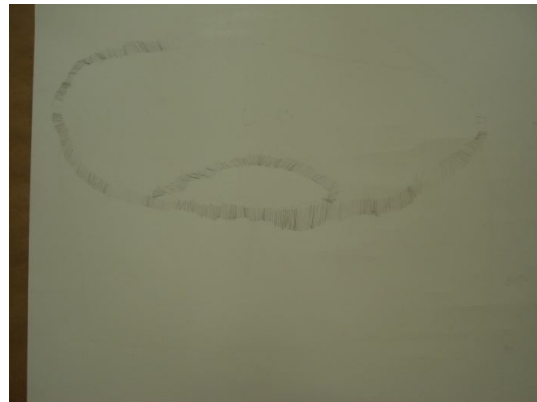
26

En esta imagen se pretende ilustrar a la serpiente con el elefante en el estomago, siendo relevante la textura compuesta de líneas y direcciones.

Esta obra (26) es de la autoría de Paco, joven con retraso mental, que pocas veces hace los ejercicios sugeridos, después de varias clases de hacer retratos a lápiz de un servidor mientras estábamos en el taller de arte. Para esto se acercaba demasiado a mi rostro para poderlo observar y dibujar. (27 y 28)

27

28

29

En esta otra se construye la figura combinando colores y elementos geométricos, resultado del trabajo efectuado en clases anteriores. Hicieron uso del punto y la línea para dar forma a lo que pretende representar a la serpiente, pero el cuerpo de lo que debería ser un elefante, esta realizado con formas sólidas, un cuadrado y un semicírculo, siendo el animal y las formas de mayor peso visual. Pero el semicírculo puede ser también la mitad de un corazón, que este alumno frecuentemente muestra en sus dibujos.

30

En esta otra, parece que ha sido separado el estómago del cuerpo, sin embargo, contiene una mayor gama de color y esta acompañado de letras o palabras, este autor que generalmente

recurre a la “E” y la “r” con las que identifica su nombre, la siguiente imagen muestra un cambio de color, formas para complementar con lo que inicialmente se identifica.

31

Aquí las figuras adquieren cierta dimensión con respecto a la mancha verde de la parte superior, al tiempo que se intenta una simetría bilateral interrumpida por la misma mancha verde superior. La variedad de colores imprime peso y dinamismo.

En este otro dibujo, el autor ubicó más elementos alrededor de la figura central. Las dos formas que la flanquean, podrían representar dos serpientes a lado de un forma humana. La composición fue realizada con acuarelas.

32

En esta imagen, el alumno utilizó más elementos, de manera que su diseño es más descriptivo, pues coloca e integra un orden de los sucesos de la historia narrada.

3.-Taller para personas con padecimientos mentales.

En éste taller integral el objetivo principal es brindar las herramientas necesarias, para crear un espacio de expresión utilizando como vehículo las artes; como: pintura, dibujo, canto, exclamación y oratoria, como a apoyo para su rehabilitación psicosocial.

De esta manera el paciente no sólo explora sus capacidades creativas y expresivas, si no que se crean lazos sociales, con personas que también comparten la experiencia de haber sido diagnosticadas con una enfermedad mental y/o internadas en una institución de salud mental.

En este espacio las dinámicas son apoyadas por psicólogos y pasantes de psicología de la UAM-X y coordinadas por el Maestro e Investigador Alberto Carvajal. Cada sesión, se proponen los temas y se intercambian opiniones.

El número de alumnos por clase es muy variado, debido a que para algunos es más difícil trasladarse por sí mismos y necesitan el apoyo de algún familiar.

Sara (paciente y participante en el taller) es una persona que ha estado internada en el Hospital Fray Bernardino Álvarez y diagnosticada con esquizofrenia. Sara asiste a las clases que se imparten los viernes para jóvenes con discapacidad mental. Por lo que algunos ejercicios también los realizó en ese taller.

Este es un dibujo de expresión libre para ejercitar la creatividad. Sara hace una representación de Ricardo tocando la guitarra con la técnica de colores pastel. La figura central se aleja visualmente, gracias al plano de color que la circunda

36

37

Éste fue un ejercicio dirigido en el que el modelo fue un florero con flores. Sin embargo, en la siguiente actividad libre, mantiene una composición central.

38

El fondo gris siendo neutro genera la sensación del color púrpura, es decir, del complementario del amarillo. Las líneas que componen el plano del fondo por medio de las direcciones, diferencian el horizonte del primer plano bajo la figura central.

Este es el dibujo de su casa. Otro elemento que repite es el fondo de las formas, con trazos en su mayoría firmes verticales y horizontales.

39

Aquí tenemos una composición figurativa que representa dos árboles en un marcado contraste de ambientes cálidos y fríos para cada lado de la composición simétrica bilateral.

Este es el dibujo a partir de la historia del principito. Éste día contamos específicamente la parte que habla de la rosa, los *baobabs* y los amaneceres del pequeño planeta del que proviene el principito.

En la pintura realizada con la técnica de la acuarela se observan un mayor número de elementos, además de una tendencia dual, con relación al día y la noche, al mismo tiempo que los une en la parte inferior central. Mejora el uso del color y del espacio, siendo esta composición, producto de una imagen mental, a diferencia del primer dibujo que mostramos (35), en el que Ricardo estaba a escasos 2 metros de distancia y las proporciones espaciales son exageradas.

El resultado del trabajo continuo es descubrir los espacios y motivos donde ubican su atención, al re significar los estímulos de cualquier tipo. Los alumnos eligen un motivo, un árbol, un cuento, un rostro, y le añaden una particularidad personal, y como se observa en la imagen 39, además que la grandeza de la arboleda fantástica, el día y la noche en un mismo plano, haciendo alusión a los días cortos del planeta donde vivía el Principito y en medio la

caja que contiene al cordero. Éste cordero perfecto, que encuentra la perfección en su representación gráfica, imaginaria, y contextualizada en el centro, entre del día y la noche.

Sara, como algunos otros pacientes que cursan el taller, también asiste a Radio Abierta, un espacio que inicia en la UAM-X para personas con enfermedades mentales, a manera de “La Colifata”²¹; que brinda servicios en salud mental utilizando los medios de comunicación para la creación de "espacios en salud", además, desarrolla actividades en el área de investigación.

Siguiendo con las actividades del taller, observamos este dibujo, que fue realizado después de la lectura del fragmento de un cuento de Rubén Fonseca titulado “Corazones Solitarios”. Este cuento trata la historia de “María y Yo” una pareja perfecta, que se promete continuar amándose, hasta que “él” se saca la dentadura. Esta fue la primera actividad, de la primera clase a la que asistió Jorge, quien padece de bipolaridad y que explicó tener una mala experiencia en sus internamientos en el “Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez”. Durante el ejercicio, mencionó que su ex-pareja se llamaba María.

40

Este dibujo compuesto mayoritariamente de líneas, tiende a concentrar la atención en el único plano al centro de la imagen, jugando con la interacción entre el interior y el exterior de lo que se presenta como una carpa de circo.

²¹ Es comúnmente conocida como LT 22 Radio "La Colifata", la radio de los internos y ex internos del “Hospital Borda” de Buenos Aires. Es la primera radio en el mundo en transmitir desde un Hospital Psiquiátrico. <http://lacolifata.openware.biz/index.cgi>

En la narración menciona las relaciones sexuales de la pareja y un comentario: “si hubiéramos cobrado como en una carpa de circo, nos hacíamos ricos”. En la imagen se aprecia como la imagina el paciente dibujando una su interpretación de la carpa, pero a manera de barrotes, con una pareja desnuda dentro, una cama, dos cuadros y una mesita con un objeto rojo encima. En la parte de afuera hay árboles., un par de mariposas volando, tal vez simbolizando la libertad o el cambio, como la metamorfosis de oruga a mariposa. Con el antecedente de Jorge que es bipolar, podría tener una relación la naturaleza dual de la enfermedad con la mariposa (imagen 40).

En esta actividad Sara realizo la siguiente composición, donde observamos su simbolización muy diferente dada las características específicas de la paciente.

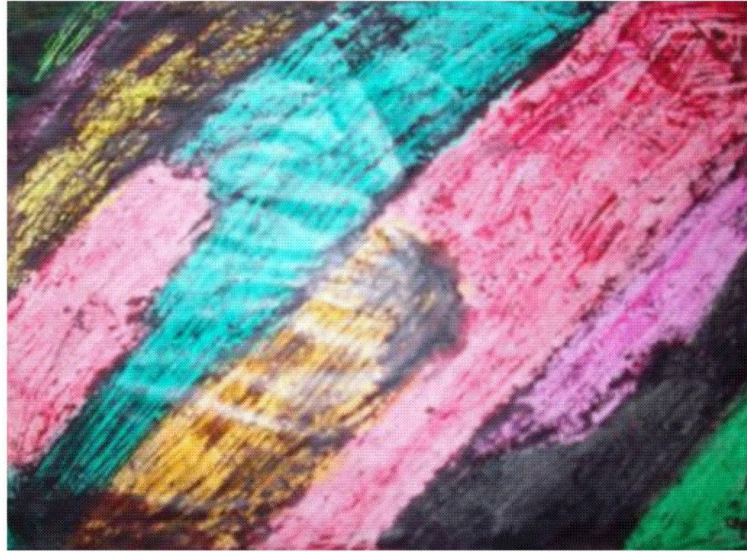
4.- Catálogo

“sin título”
Lápiz de cera color
(crayola)
18 X 28 cm
Ramón

“sin título”
Lápiz de cera color
(crayola)
28 x 21.5 cm
Chava

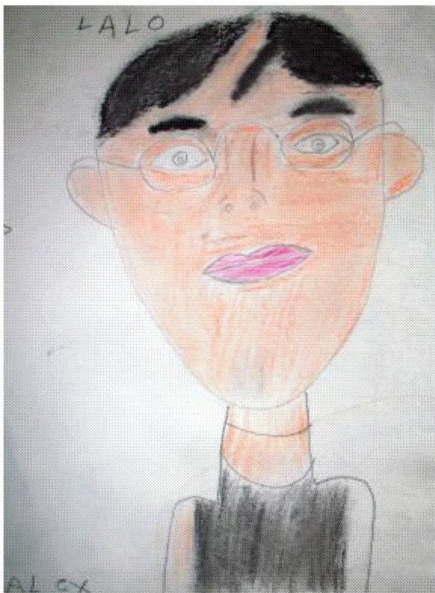

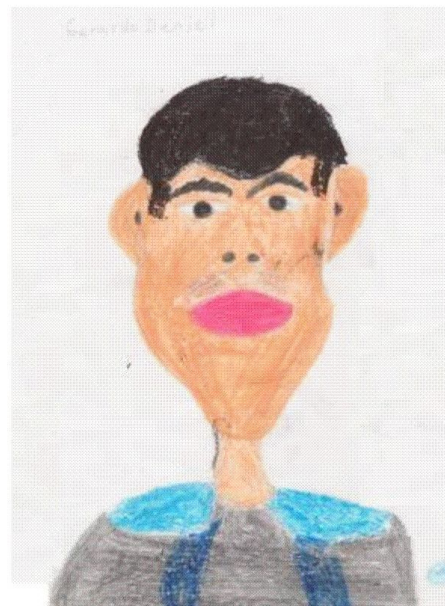
“sin título”
Lápiz de cera color (crayola)
28 x 21.5 cm
Gerardo Daniel

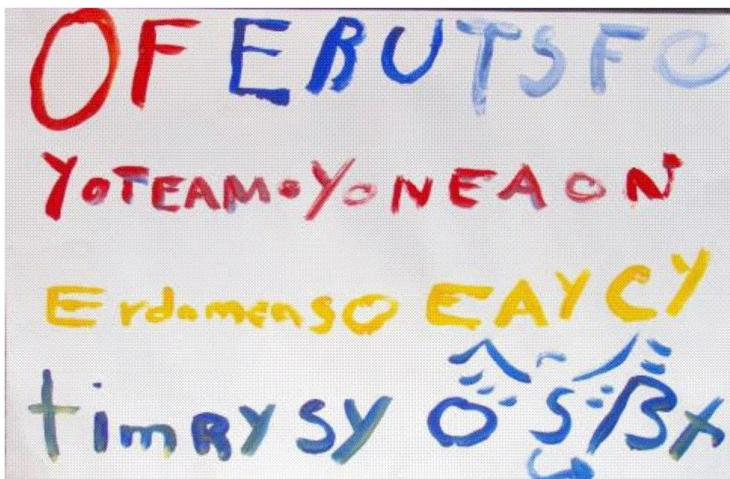
“sin título”
Lápiz de cera color
(crayola)
28 x 21.5 cm
Mayra

“ retrato de alex ”
mixta
35 X 25 cm
Lalo

“ Retrato de Fredy ”
Mixta
36.4cm x 28.2cm
Gerardo Daniel

“sin título”
Acrilico
49.5cm x 32cm
Erena

“sin título”
Lápiz de cera color
(crayola)
28 x 21.5 cm
Julio Cesar

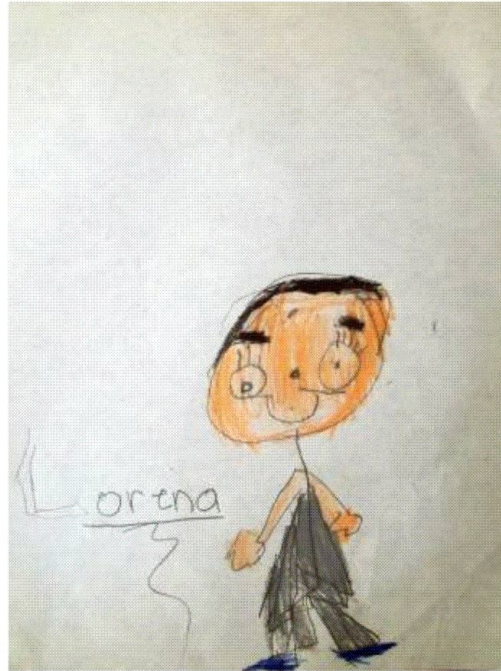
“sin título”
Lápiz de cera color
(crayola)
28 x 21.5 cm
Ramón

“Muñeca”
mixto
21.5 x 28 cm
Gerardo Daniel

“sin título”
mixto
21.5 x 28 cm
Lorena

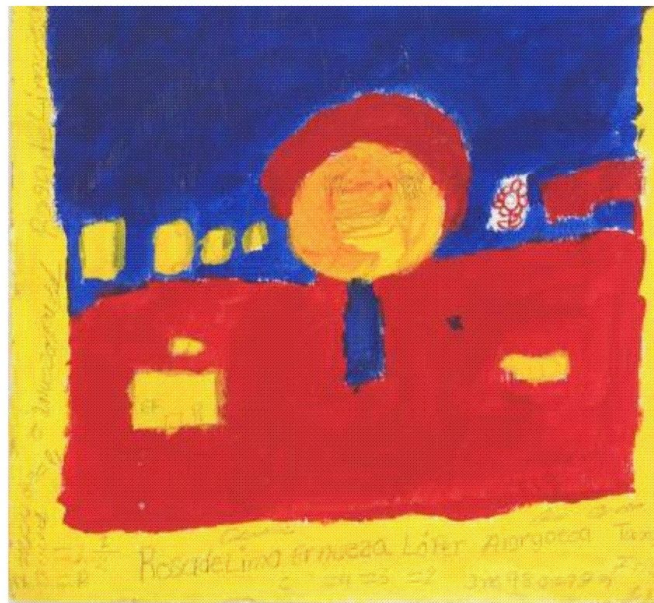

“ sin título ”
Acrílico sobre papel
49.5cm x 32m
Erena

“sin título”
Grafito y acrílico
35.5cm x 25.5cm
Mayra

“sin título”
Acrílico y grafito
sobre madera
20.5 x 20 cm
Rosita

“ Juego ”
Grafito, Crayón y
Lápices de color
40.6cm x 30.5cm
Ramón

“ sin título ”
lustre sobre cartoncillo
35 X 25 cm
Alex

“ Para bere ”
Acrílico sobre
papel
43.5cm x 28cm
Ramón

“ La Historia de los Colores”

Acrílico

195 X 150 cm

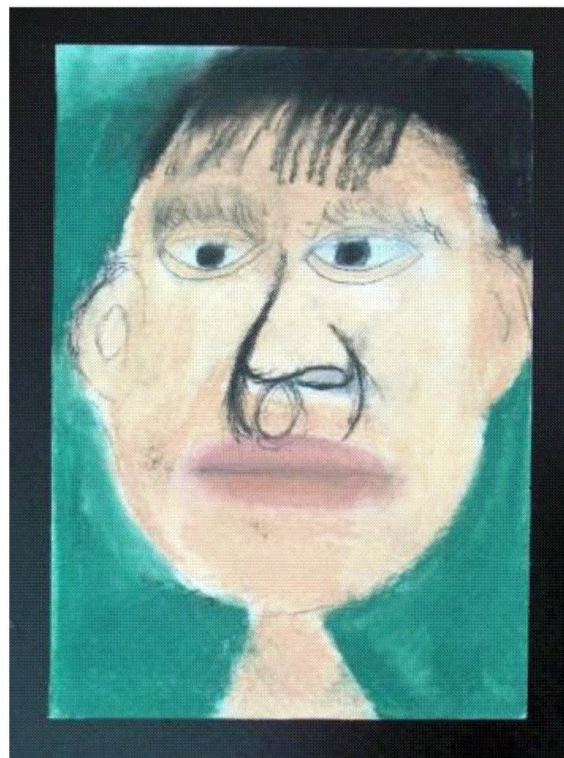
Colectivo

“ Retrato de Paco”

Acrilico

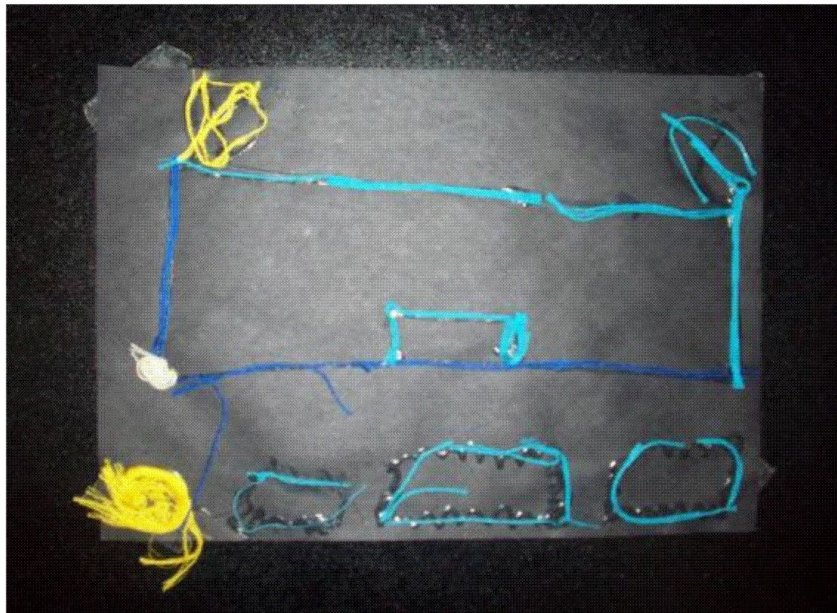
35 x 25 cm

Gerardo Daniel

“ sin título ”
Grafito sobre papel
43.5cm x 28.3cm
Jhonny

“ vaquero carro ”
hilo sobre cartoncillo
35 X 25 cm
Alex

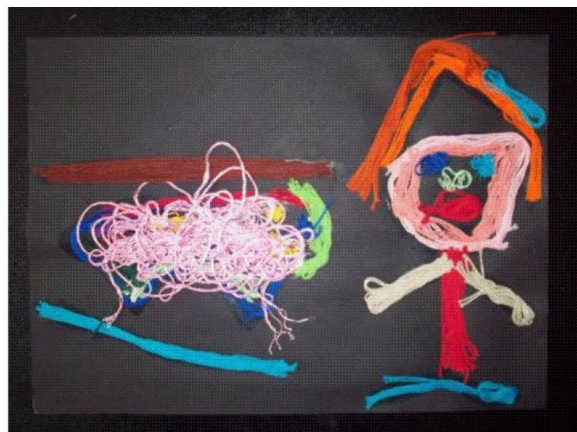

**“ vaquero solo
caminando ”
hilo sobre cartoncillo
35 X 25 cm
Luis**

**“ sin titulo ”
hilo sobre cartoncillo
35 X 25 cm
Coco**

**“ vaquero y caballo ”
hilo sobre cartoncillo
35 X 25 cm
Antonio**

“ Corazón Delator ”

Acrílico

35 X 25 cm

Mayra

“sin título”

Acrílico

49 X 32 cm

Juan Carlos

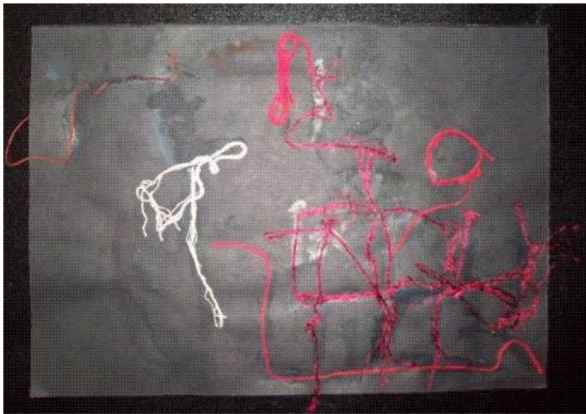
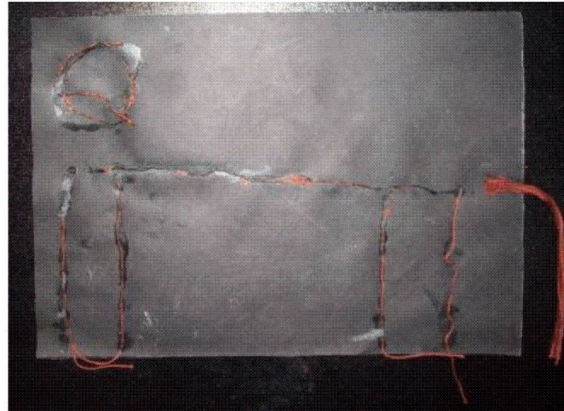
“sin título”
Acrílico
49 X 32 cm
Rocio

“ Cuidado, el Loco anda suelto ”
Acrílico
200 X 130 cm
Colectivo

“ caballo del vaquero ”
hilo sobre cartoncillo
35 X 25 cm
Paco

“ Ángel y demonios ”
hilo sobre cartoncillo
35 X 25 cm
Jhonny

“ sin título ”
hilo sobre cartoncillo
35 X 25 cm
20 / 02 / 09
Alex

“ sin título ”
Acrílico
37.5 x 25 cm
Jhonny

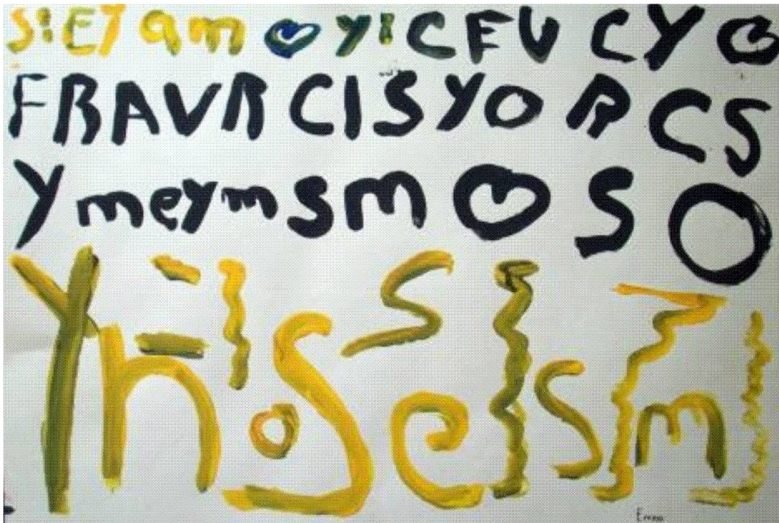
“ sin título ”
Acrílico
40.6 x 30.5 cm
Luis

“ sin título”
Acrilico
40.6 x 30.5 cm
Erick

“sin título”
Acrilico
40 X 30 cm
Gerardo Daniel

“sin título”
Acrílico
49 X 32 cm
Erena

“sin título”
Acrílico
49 X 32 cm
Erena

“sin título”
Acrílico
48 X 33 cm
José

“sin título”
Acrílico
48 X 33 cm
Cesar

“ Virgen ”
Lapíz de cera color
(crayola)
35 X 50 cm
Gerardo Daniel

“ Sin título ”

Acrílico sobre papel

28.4cm x 22cm

S / A

“sin título”

**Acrílico sobre
papel**

44.5cm x 32cm

Graciela

“sin título”

Lápiz de cera color (crayola)

28 x 21.5 cm

Gerardo Daniel

“sin título”

Plastilina sobre cartulina

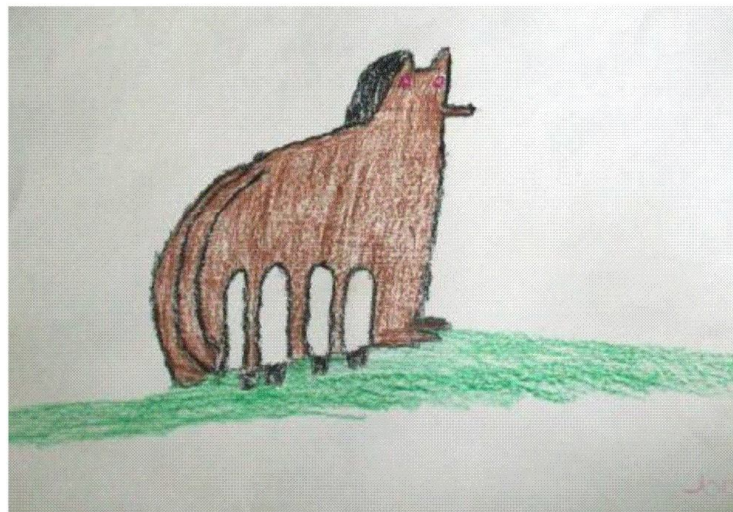
70 x 50 cm

Gaby/Lalo/Bere

“sin título”
Lápiz de cera
color (crayola)
50.5 cm x 35 cm
Gabriel

“ Caballo ”
Lápiz de cera
color (crayola)
50 X 35 cm
Jorge

“ Rey mago”
Lápiz de cera
color (crayola)
50 X 35 cm
Alejandra

“sin título”
Tinta china
48 X 33 cm
Coco

“sin título”
Tinta china
48 X 33 cm
s / a

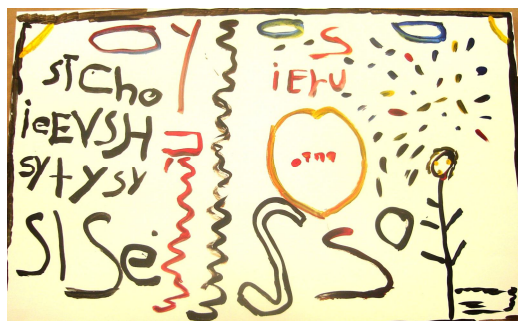

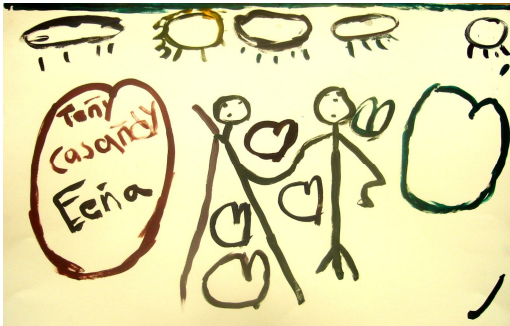
“ Canguro ”
Lápiz de cera color
(crayola)
50 X 35 cm
Rocio

5.- Conclusiones

Haciendo un recuento al final de los talleres, encontramos que, aunque las capacidades de aprendizaje son distintas en cada uno de los jóvenes, el hecho de utilizar una variedad de materiales no tradicionales como las lunetas, los hilos, la pintura digital, así como los cuentos, la música, el entramado en el salón, colocaron por encima de la perfección de una técnica, despertar un gusto por el mismo acto de pintar. Se trabajó yendo de cuestiones simples como el punto y la línea, a otras más complejas como las degradaciones o los ejercicios de profundidad. Con esto se trató de homologar el ritmo de aprendizaje, aunque con algunos jóvenes se tuvimos que poner especial atención y detenernos o explicar personalmente los ejercicios.

La secuencia que se generó con los diferentes elementos y materiales que se eligieron para los diversos ejercicios también generó que varios de los alumnos se inclinaron por alguna técnica o estilo en particular, como es el caso de Erena, que utiliza en su mayoría líneas para definir las figuras y trazos cortos de diversos colores en los espacios circundantes, combinados con letras y signos de tamaños variables, como se muestra en las siguientes imágenes.

El camino recorrido a lado de estos grupos, ya sea en los talleres o en las visitas al hospital, no es solo la continuación de un programa de atención social. Es un caldo de cultivo para la formación de profesionales; cuando menos cuatro personas con las que compartí la experiencia actualmente continúan trabajando en proyectos con grupos similares. Uno de los puntos más importantes que resalto al final de éste trabajo es el interés que se logró despertar en varios jóvenes por las artes plásticas. En una ocasión Gabriela, me comunico su determinación de quererse dedicar a la pintura. Entre Johnny y Daniel, se identifico una dinámica en la que dibujaban iglesias (según sus propias palabras) aleatoriamente, sobre el mismo papel en el que intercambiaban gestos y sonrisas después de cada forma, aunque pareciera repetitivo. Sin embargo el acto de dibujar los introducía en alguna forma dialogo, muy difícil de descifrar. Luis Alberto comenzó a tomar clases de guitarra, y se le lograron enseñar algunos acordes. La continuación de los talleres fue interrumpida principalmente por la falta de apoyo por parte del gobierno, y resulto insostenible sin recursos.

A partir de los años 2006 y 2007 cuando se logró tener un apoyo del Instituto de Desarrollo Social (INDESOL), el Taller de Experimentación Plástica logró sostener una constancia en su

intervención social en beneficio de personas con padecimientos psiquiátricos y con discapacidad intelectual. El espacio de investigación que se enfocaba inicialmente en dar lugar a la palabra, logró tener condiciones propicias para coordinar un taller que ofreciera una forma subjetiva de expresión que recogió una producción de más de 500 dibujos y pinturas, que además de mostrar diferentes intenciones en la creación plástica, integró un grupo de trabajo interdisciplinario de atención social.

Posteriormente se realizó en la Universidad Autónoma Metropolitana plantel Xochimilco (UAM-X) el segundo coloquio: “La locura, del elogio a sus interrogantes; el acto creativo en sus relaciones con el *pasaje al acto*.”, donde presenté en noviembre de 2010 una ponencia titulada “La intención creativa en el Taller de Experimentación Plástica” sobre los avances que hasta el momento se tenían en el taller. Exhibimos paralelamente una exposición de dibujo y pintura titulada “Diverso” para la cual escribieron textos Patricia Quijano, Adrian Dordelly, Alberto Carvajal y Urs Jaeggi, con la intención de su impresión en un catálogo. (Anexo 3).

A través de la UAM-X pudimos participar en un seminario titulado “Dispositivos Radiofónicos” impartido por Alfredo Olvera en septiembre de 2008, con la finalidad de reproducir la experiencia de una radio comunitaria para enfermos mentales. En julio de 2009 se inició “Radio Abierta” en las instalaciones de la UAM-X con la participación de estudiantes de esa misma institución coordinados por Sara Makowski. Esta radio sesiona actualmente los miércoles de las 10 a las 13 horas, con una asistencia variable de entre 10 y 30 personas. (<http://www.radioabierta.webs.com/>).

Tanto en el CVEZ como en el Hospital Psiquiátrico Adolfo M Nieto, pudimos observar experiencias de personas con sufrimientos diversos y se les acompañó en diferentes momentos de crisis. Observamos también las relaciones personales en constantes representaciones de la pareja, la familia, el amor y la amistad. La aceptación de los medios plásticos como vehículo de expresión subjetiva, se sostiene por la exigencia de mantener un espacio para las artes plásticas y de buscar condiciones con espectro de atención creciente, para esto participé también en la elaboración de 3 proyectos; uno para Indesol, otro para la Delegación de

Coyoacán y uno mas para el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) en enero y febrero de 2010.

En respuesta a este último se me invito a dirigir 3 talleres en Guadalajara, Durango y Baja California Sur, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2010. En estos talleres, en los que participó como tallerista la artista *Fru Trejo*²² atendimos a una población Dawn, a niñas y jóvenes invidentes. El resultado y éxito de los talleres se mencionó en algunos medios de comunicación locales.

La experiencia con el trato a grupos vulnerables y el desarrollo de diversas actividades contribuyó a la creación de un grupo con intención de continuar entusiastamente con el taller para seguir elaborando trabajos dignos de ser exhibidos en posteriores muestras. Al llevarse a cabo la exposición de la UAM-X los participantes encontraron una gran fuente de estímulo para seguir pintando. También el apoyo de los padres de familia a partir de observar los trabajos exhibidos mejoro significativamente.

Personalmente la experiencia en los talleres me invitó a la investigación con la intención de prepararme para la atención de personas con discapacidad y enfermos mentales, así como para la planeación de talleres debido a su importancia en el desarrollo de habilidades plásticas y expresivas.

Me pareció relevante como la interacción con estos grupos, además de sensibilizarme en un sentido social, también me brindo elementos para comprender que en cada trabajo que se realiza existen mundos simples y complejos que necesitan ser explorados. Una muestra de necesidad de éstos espacios para la expresión, apareció de cierta manera un día que una alumna, en medio de una sesión del taller, entro al sanitario y pinto toda una puerta con un crayón rojo. Esto pudo ser un acto premeditado o impulsivo, en cualquiera de los casos la circunstancia resalta el acto mismo de expresarse en un resultado visual. Si esto lo hiciera un artista consagrado en Nueva York, probablemente se podría teorizar al respecto, incluso, presentar en una galería muestras de fotos en puertas de baños en todo el mundo, etc.

²² Guadalupe Trejo: Artista visual, con diversas exposiciones y performances en la republica mexicana y una en el Museo de Arte Moderno de Nueva York

Piero Manzoni, famoso con una de sus más controversiales obras enlatadas “Merda d’ Artista” crítica el valor de una obra de arte cuando se sitúa por encima de su valor estético. En éste sentido podemos contraponer al precio en oro que Manzoni puso a sus latas, el valor de la intención expresiva. Esta intención que se manifestó en diferentes momentos con los jóvenes con discapacidad y en los enfermos mentales y me llamo la atención, pues de manera desinhibida se podían expresar, tanto o inclusive en mayor medida que en las personas que no tienen ninguna discapacidad.

En el caso concreto del grupo de personas con padecimientos mentales, aprendimos a escuchar antes de opinar. El ejercicio de pintar la casa en la que vivían cuando eran niños o hacer figuras con barro, motivo hablar de las costumbres de las regiones donde vivieron su infancia, de su familia, incluso a recordar e imitar objetos que se utilizaban hace 20 años (en el caso de Sara). Retomando una idea que se menciona al inicio de este trabajo, las posibilidades de comunicación en éstos grupos se reducen en gran medida, por lo que éstos ejercicios nos dan la posibilidad de recuperar la confianza en el emisor de los mensajes, ya que no se quedan solo en palabras, que como dice un dicho popular “se las lleva el viento”, aquí se aloja la posibilidad de que eso que se dice permanezca, cuando se complica o no es suficiente escribir.

6.- Anexos

Anexo 1

Sentido del Arte que ya No Existe

(Introducción al Manifiesto con Agruras)

Adrian Dordelly

Febrero 2008

Es mi deber estar sentado ante la computadora. Soy parte de estos Tiempos, soy parte de esta Ciencia Ficción. Me considero una Encarnación de Realidad, sin escapatoria posible de los procesos que informan y desglosan el acontecer de lo real en mí, de lo real que en mí sucede cuando miro hacia lo que se me aparece como Mundo.

No hay otro sentido que darle al Arte que aquel en que participa de su desaparición como objeto. Las imágenes que nos rodean y que, desde una perspectiva paranoide, se pueden considerar como parte de un flujo de ataque donde los humanos se relacionan a un nivel telepático de emisión de fuerzas y de gestos que tienen que ver directamente con la Forma, estas imágenes no han hecho otra cosa más que mostrarse como desperdicios de significados que ya no llevan a ninguna clarificación.

El entendimiento ha sido clausurado en pos de lo real como proyección de imágenes continuas que, sin permitir el relajamiento y el descanso visual, sólo anuncian pero jamás se establecen como la cosa que nos podría acompañar en el delirio ante la naturaleza de lo tecnológico.

Es decir, a pesar de que el Psicoanálisis es ya considerado como una pseudociencia que maneja aspectos míticos de resolución privada en cuanto a un alejamiento de los Otros, y que incluye un detenerse dentro de la rueda social que no deja de girar, y a pesar de que la psiquiatría se entiende a sí misma como un Viaje de Pastillas y Reclusión para incapacitar los fenómenos alternos que en la locura han sido presentados como el error más profundo de lo que involucra al cuerpo y a las sensaciones de lo que uno cree ser, y a pesar de que estos dos frentes de ataque contra el frenesí de lo Imaginativo están en acción, se mantiene una

esperanza en la invención y permanencia de lo humano a través de lo tecnológico; es decir, a través de las ramificaciones desarrolladas del Arte como explosión y reacomodo de la materia, como una manipulación de la materia. Pero la locura no puede ser eliminada ni reducida a un simple acontecer accidental desvinculado de la historia y de los sueños. Ni siquiera como algo que no interesa a las reglas compartidas del lenguaje privado. Así como tampoco se le puede negar a la locura el haber inventado los Robots cuando nadie contaba con que algún día los Robots se apoderarían de la Zona Virtual del Mundo, en el año 2012.

La locura tiene derecho a ser lo que es en tanto lenguaje y acción alterna. El estudio de la locura necesita de un lenguaje representativo que permita acceder a los procesos delirantes para aprender acerca de los Mecanismos Excedidos de Imaginación. No un lenguaje simbólico, sino representativo, un lenguaje que participe en la locura y que al mismo tiempo tenga su anclaje en lo que los esclavos de la cordura llaman "realidad". Este lenguaje tendrá que ser inventado todavía. No sería poesía, sino Anarquía Lingüística, locura de palabras, fiesta de las palabras, Imaginación Emancipada. Un lenguaje que represente a la locura con una serie de metamorfosis y faltas de respeto por las leyes del significado. Pues la locura no debe ser mitigada ni nulificada como un proceso imaginativo erróneo, la locura no debe ser borrada.

Ahora bien, el Arte, hasta aproximadamente el año de 1963, permaneció abierto a las constantes que lo diferenciaban como actividad o contemplación de lo que el Mundo producía como un espejo negro en el que se reflejaba todo aquello que no debía verse como combinación de aspectos mundanos transformados, hechos plástico-maleables. Me refiero a que el Arte contaba todavía con el instrumental para convertirse en una espiritualidad de materia necesaria para lograr una contemplación de tipo mágico, combinada a la vez con una capacidad deductiva o emocional que produjera un extrañamiento ante las formas en tanto significado y contemplación y en tanto lugar determinado de un mensaje a decodificar. El engaño de la Magia estaba en funcionamiento. Y eso era hermoso, sin duda.

Basándonos en la idea de la entropía como oxidación en el sentido químico de los procesos en los que el hidrógeno interviene, o tomando en cuenta la idea de un lento deterioro del calor que se evapora y consigue la frialdad del Universo, el Arte ha dado lugar a que se produzca una mutación de tipo significativo dejando a las imágenes que representaban un mensaje en

una especie de suicidio de apariencias y que ahora guían al ser humano a mirarse dentro de un vacío muy divertido. Tan divertido como una inyección de adrenalina light, sin calorías. Desde que el Arte ya no marca una diferencia clara entre lo que es efectivamente Arte de lo que no lo es, y tomando en cuenta la posición artística de Piero Manzoni en cuanto a que cualquier hecho o cualquier acción podían ser interpretadas como Arte, y tomando en cuenta las acciones de Joseph Beuys y sus performances radicalizados y posteriormente denominados como "Escultura Social"... tomando en cuenta las posiciones de las Vanguardias Históricas ante el diario rugir de los humanos mientras se alimentaban de belleza, y mirando un poco más de cerca los acontecimientos que ya no son entendidos ni analizados como manifestaciones de una historia que efectivamente se esté dando porque la televisión, en particular, niega el concepto mismo de distancia y temporalidad produciendo un jaula de hechos que ya no importan y que se degradan por su constante aparecer y desaparecer en la pantalla que los muestra, y también tomando en cuenta que los comerciales de televisión muchas veces nos manejan la publicidad de productos como mayonesas o pasta de dientes que de pronto adquieren vida y que viven en un mundo de alteridad imposible de entender, al menos hasta ahora, la situación actual de lo imaginativo o de la inclusión de lo conceptual diferido en las artes ya no tiene sentido más que como recuerdo de un intento de sublevación cultural que no ha llegado a cumplir los objetivos de desestabilización y abertura de las delimitaciones entre el Arte y la vida. El concepto que servía de base a las justificaciones estéticas o antiestéticas del Arte han fracasado y lo único que ahora se sostiene es un imitación de lo que el Arte se proponía lograr y constituir como experiencia del Lado Inexplorado de lo real.

El Arte se sostiene por el sistema o circuito de galerías. El artista es inventado o empujado por el sistema de galerías. El Arte consigue su aprobación como Arte debido al sistema de galerías y gracias a los componentes virulentos (curadores, críticos, teóricos de la estética) que acompañan al sistema de cuadros colgados, al sistema de acciones fuera de un marco contextual claramente definido... el sistema que da su apoyo al Arte de Instalación, al Arte Feminista tomando en cuenta que la verdadera vagina de las mujeres está en sus cerebros, el sistema de galerías apoya a las Esculturas de Interferencia, al Arte vía Website, al Arte de lo Pornográfico, y así y así y así...que ya me estoy durmiendo porque este texto es muy normal y a mí no me gusta escribir como para que se me entienda nada más porque sí... Porque si Cantinflas es Patrimonio Nacional, la pregunta es : ¿por qué nadie ha tomado los

recursos del lenguaje Cantinflesco para dotar a la experiencia artística de un sentido diferente de aproximación al fenómeno de lo delirante como superación de lo artístico y sus sistemas de entrada y salida de dinero y de lavado de dinero, porque a mí me falta dinero por estarme dedicando a escribir estos textos que a nadie le importan en última instancia, o en primera instancia porque luego viene la demanda, porque no puede ser, yo digo, si el Arte se echó a perder pues ya ni modo. Porque luego ya nos andan metiendo al Manicomio porque le decimos al Psiquiatra que un artista Neoyorkino pintó con pinceles invisibles y con pintura invisible un paisaje en que la Torres Gemelas se derrumbaban sobre un carrito de hot dogs, todo esto pintado con la más soberbia de las técnicas artísticas sobre un póster de la Virgen de Guadalupe de esos que venden en el Metro Pino Suárez, pero como ya dije, pintado con pintura invisible y con pinceles invisibles... Lo más cagado de todo es que en Nueva York (Santísima sea la Ciudad Vaticana del Arte) al artista que pinta sus obras invisibles le dan el premio Príncipe de Asturias y a nosotros, pues a nosotros nada más nos dan Akinetón, Olanzapina, Imovane, y Electroshocks y luego, a la Bartolina (o como se diga) y después nos dan aspirinas y luego ya andamos buscando que nos presten para unas Halls Mentolictus o para unos chicles Trident cuando nos sacan al jardín para descansar del encierro que en alguno de los pisos del Hospital Fray Bernardino de Álvarez sufrió todo mi mí Ejército Celestial antes de que me volviera Líder de una Secta Sexual, y luego nos vuelven a subir y no nos dejan fumar y ahí estamos todos los del piso en el baño, fumando a escondidas y luego nos acordamos de la gente normal, de nuestros amigos o de nuestras novias siempre tan lindas con sus pantalones apretadotes enseñando la panochita, y pensamos que a las nueve o diez de la noche nuestros cuates ya deben estar poniéndose hasta la madre con downers o con alcohol, metiéndose unos poppers o de perdida chupándose unas chelas con unos buenos carrujos de mota y nosotros ahí, en el Manicomio, escuchando a un pinche señor que amarraron en la cama número 2 desde hace dos días y que no deja de silbar sus mentadas de madre para que lo desamarren, y entonces llega la enfermera de guardia y le previene que si no deja de estar chingando lo van a inyectar. A esa enfermera yo la conozco. Es la que se me quedó mirando a la verga cuando me pidió que me desnudara para que me pusiera el uniforme del Centro de Control Mental, o sea, del Manicomio. Y es curioso, pero como era el turno de la noche, la enfermera me dio mi pasta, mi chocho y luego se fue a fajar con un enfermero al pasillo, ahí, como si nada, fajando y dejando que el enfermero se le arrimara y ella con sus risitas ridículas

dejándose sentir las tetas encima del vestido blanco de enfermera de los locos- alcohólicos- drogados, asaltantes-Hombres Araña- Jesucristos- adoradores de la Santísima Muerte y de algunas chavas fresas caídas en batalla de fornicación juvenil y no tan juvenil. Con aborto y sin aborto. Da lo mismo mientras el feto se eche a la basura y la mujer pueda volver a encamarse bien enamorada, volviendo a su vida normal de mentiras y estrategias y muchos claxonazos cuando ya se le hizo tarde para llegar al trabajo; entonces alguien pasa al lado de su coche y le grita "para idiota no se estudia...pendeja, tenías que ser vieja".

Porque hay que portarse bien el Manicomio. Porque luego llaman a Seguridad y lo meten a uno a bañar a la de a huevo.

Bueno, como les decía, el Arte ya no tiene razón de ser más que como recuerdo de abuelita. Como chambritas. Como recuerdo de que los tiempos de antes eran mejores. Como cuando salía el Tío Gamboín en la tele, antes de que empezara el programa de Odisea Burbujas con Mimoso Ratón, Mafafa Musguito (la lagartija reportera), El Ecoloco, El Profesor Memelovski, Patas Verdes y Pistachón Zigzag...

Yo creo que los Manicomios se deberían convertir en lugares en los que se tendría que experimentar con lo que el Arte tiene de invención imaginaria, que no viene a ser lo mismo que el Arte que se cuelga en las paredes y que luego ya ni se ve, o que a lo mucho se describe como que está chido y ya. Porque el Arte siempre se convierte en decoración. Ahí está y ahí estará mientras no lo cambien de lugar y no lo cuelguen en otro lado. "Porque ahí se ve más bonito, ahí se ve chingón". Por eso he propuesto en uno de mis libros la creación de la Demencia logia: el estudio de los contenidos del delirio para ser aplicados en aquello que podría suplantar al Arte como objeto o como acción anunciada en esos Shows de Performance tan parecidos al de los de las Mujeres que entremeten sus nalgas en un tubo de metal mientras bailan, Shows a los que va la Gente más culta, más fina, esos Shows de Performance que ya son bien aburridos. Bueno, a mí me dan hueva. Es decir, la Demencialogía como darnos la oportunidad de permitirnos la locura a través de la palabra, a través del Libro, a través del Comic y a través de encarnar a un personaje que nosotros mismos inventemos para utilizar nuestro propio delirio. Porque a nuestras debilidades debemos utilizarlas como una manera de declarar la guerra a lo que sea. Podría ser el Necronomicón o la Biblia, o los libros de sexo mágico de Aleister Crowley. Pues el Libro abre los conductos para entrar al Mundo de lo que

no es pero que no deja de suceder. Porque el Hentai es a veces más ilustrativo que un Picasso. De todas maneras todo está mal. Y todo siempre estará mal. Simplemente alguien leerá este texto y alguien más encontrará la forma de comercializarlo. Si es que alguien me pela. Casi todo es igual. Osease, a mi, la neta, sólo porque me importa y me apasiona escribir, pero la neta más neta es que escribir no sirve para ni madres. Ahí van los pandrosos de Filosofía y Letras a discutir si vale la pena o no Heidegger. O si Derrida es más interesante como deconstruccionista o como post-estructuralista. Pero dejen que los agarre la Tira y verán como los Filósofos empiezan a llorar y a sudar de miedo. Porque un Policía Judicial siempre es más poderoso que cualquier guerrero o filósofo. Al menos un Policía Judicial mete más miedo, es más inmediato, tiene el poder de lo fáctico. El Policía Judicial viene montado en una sirena y se sabe bien que las Sirenas cantan re feo. Osea, sí, en efecto, se lee el texto, nos chaqueteamos la cabeza, nos mareamos a la chaviza y a las chavitas con cuerpo de memelas. Osea, nos masturbamos la mente con alguno que otro pensamiento bien clavado y después hay que buscar qué hacer porque luego nos dicen que para qué vivimos, y que tenemos que sacarle provecho a las cosas y que le echemos ganas y que no seamos Kool Aids con las chavas, y luego ya no sabemos por donde va la acción, porque cuando el Bueno no quiere soltar la mota ni los aceites luego nos quedamos sin parchar ese día porque nuestra vieja quería ponerse bien hasta la madre y si no se mete algo, pues no suelta. Les digo que todos se divierten. Esto del Arte es pura mamada. Esto del Arte es para gente malviajada, el Arte es para pura gente traumada. Pero lo chido es que si logramos chorearnos a los que tienen la influencia y los conectes, luego ya nos andarán pagando una buena lana, como a Gabriel Orozco, a Basquiat, o a Rothko, o como a todos esos artistas gringos y europeos que nadie conoce pero que son bien importantes, como a la pinche naca de la Frida mexicana; bueno, en realidad los que ganan la lana son los herederos de la pinche naca de la Frida mexicana que la mera verdad a mí me da un chingo de asco. Pinche vieja fea socialista, ingenua, amante de Diego Maradona y de Salman Rushdie. Por eso ahí ven a la Ofelia Medina mamándole los huevos peludos al Subcomandante Marcos y todo porque la Ofelia Medina sólo quiere que le regalen una máscara de guerrillera. Ahí verán a la Salma Hayeck regalando dólares en Times Square porque de repente le dieron ganas de ser muy bondadosa con el pinche proletariado norteamericano. Y es que, total, también los Snobs tipo colonia Condesa o tipo Tacubaya venden sus productos de Sacralidad Fosforescente bien fuera de este mundo, y que se ven chingones cuando el peyote

pega lo suficiente y ya hasta se andan creyendo Mensajeros de los Mayas y de los Aztecas, pero ni falta hace que ellos mismos se entiendan. Con que se vean cool o sexuales con sus ropas de Tribu Punk, o con sus ropajes Marca “Todas somos putas”.

(www.todasomosputas.blogspot.com), con eso basta.

Y se me estaba olvidando que también propongo la creación de la Tiranía del Arte. Pero eso mejor lo leo en otra ocasión

Anexo 2

Un no-arte

No hay arte... sin técnica? En la técnica se resguarda el *savoir faire* del arte o del canon? Para arribar, si hay condiciones a la obra artística... en la edad media la propuesta simbólica, o mejor dicho, la lógica del símbolo ganaba plaza, luego con el Renacimiento llegaron las diversas escuelas hasta llegar al siglo XX. Se critica el canon, las técnicas estallan, el arte recupera su *Leit Motiv*, el acto creativo una vez más muestra su materialidad sin otra explicación que su existencia.

Estos trazos develan un total desinterés por el arte. ¿Será este acto, esta materia prima desinteresada en sus efectos, y en los demás, desafanada de sus motivos, y acotamientos, una condición para su expresión y posterior transmisión? Podríamos quizás suponer que adquiere por ese desinterés y desenfado, radicalmente individuales, la posibilidad de constituirse en un acto que concierna a una colectividad. Valdría la pena entonces detenerse un poco. ¿Habrán condiciones para que esa colectividad, el público al que parece dirigirse, y de alguna manera, haber sido la fuente de inspiración, esté en condiciones de recibir aquello que le concierne? No seamos ingenuos. Simplemente no lo está. Motivo demás para abrir las puertas, las aulas, las salas, los museos, las universidades, los hospitales, los ojos y también el presupuesto público.

Sin dejar de lado la discusión por el arte figurativo/no figurativo, quizás la pretensión sea incorporar otras formas de percepción y de expresión. Así, las manos, el cuerpo serán unos materiales más.

La percepción no estará organizada sólo por lo que se ve; lo que no se ve exige una expresión. Manifestar aquello que se impone a una experiencia singular aunque no sea necesariamente compartida, aunque no sea visible, pero cuya presencia es innegable como el viento, como el

silencio, como el trueno, pero también como el miedo, la tristeza, la soledad, o bien la alegría, el amor...

La producción en alambique de lo más simple de las formas diversas de la percepción, quizás sea un no- arte. Es de este no-arte que se hicieron cargo los no-artistas, a quienes aquí, esperemos estar a la altura de presentarlos.

Alberto Carvajal

Colores que explotan ante nuestros ojos, formas que invaden los espacios sin la camisa de fuerza de la “academia”...expresividad que se muestra sin temor a la crítica.

Cómo se agradece la libertad en la expresión artística.

Los artistas los países bajos Asjer Jorn, Karel Appel, Constant Antón, Alechinsky, Corneille, Lucebert conformaron el grupo artístico *Cobra* en 1948, al sentirse profundamente decepcionados por la cultura occidental oficial; por ese arte académico preciosista que cultiva la perfección de las formas y encubre la decadencia de la doble moral de sociedades que promueven la guerra y por tanto la destrucción del hombre por el hombre.

Exaltaron así, la belleza de la expresividad de los niños y de los locos y se propusieron desaprender lo aprendido y recuperar la frescura de la pintura de éstos. Trabajaron en grupo e individualmente y su trabajo quedó como la muestra de que el espíritu del ser humano puede recuperar su libertad en el momento que así se lo proponga.

Gocemos de las formas y colores de estas obras que se presentan ante nuestros ojos con toda la belleza y la libertad de la ingenuidad y la expresividad que proviene directamente del alma y del disfrute del contacto con materiales tan simples como la pintura, hilo, tinta o los crayones.

Muralista Patricia Quijano

Anexo 3

Universo, Verso y Multiversos para la creación una Universidad de La Locura Texto específico para la Exposición *Diverso* del II Coloquio: La locura, del elogio a sus interrogantes

Nos urge volvernos locos. Más locos de lo que ya estamos. Desarrollar nuestros Poderes Telepáticos, movernos en *Performance Indefinido* a lo largo y ancho de nuestras vidas. Debemos tener un Lugar, un Lugar en donde nos sea posible averiguar, saber, delirar, saltar, *interpretar como sea* y escribir y crear lo que sea desde El Núcleo de Los Sueños que nuestra locura nos dicta. Exigimos Hacer Arte, Antiarte, Arte Que No Existe, Art After Art, Art Brut, etc., y que aparte se nos sirva la comida. Somos Seres Privilegiados, Nosotros, *Los que Vemos Cosas*. Exigimos un Nuevo Sistema de Galerías que permita que los locos vivan su locura como la locura misma que los locos traemos desde nuestra obra o nuestro lenguaje, lengua o desmadre mental. Hacer de nuestra locura una Obra Maestra. Mi locura, tu locura. Ser directores de cine Ultramexicano sin haber estudiado ninguna licenciatura, con Ficheras disfrazadas de Cubos de Antimateria. Exigimos ser Abogados de la Imaginación, Héroes de la Tele combinados con Encarnaciones del Jesucristo Láser; nos es necesario perseguir a los Demonios de Los Dulces Invisibles para que nos descubran el Secreto del Dinero Invisible. Hablar como Oráculos. Como Profetas Cósmicos y con un chingo de *lapsus*.

Imaginación. Locura y Ensueños. Entrenamiento Mágico de la Mente Alterna en una Universidad Especial para Gente Loca, para Gente que se quiera volver loca o que ya esté loca de tanto andar buscando la “verdad” y la “felicidad” en este, Nuestro Universo de lo Pop. Eso es lo que exigimos y necesitamos. Una Universidad de La Locura en lugar de Manicomios. Eso que lo que nuestras neuronas nos piden a gritos: divertirnos y no sólo sufrir con las Novelas de Stephen King o los Vídeos del Mathew Barney, ya que la locura nos permitirá realizar una Estrategia de Combate Anormal contra la realidad utilizando a la realidad como un juguete de Navidad que dispare sueños, transformando a los sueños en materia orgánica.

Sólo por ser lo que en Duda de Interpretación representamos merecemos estudiar y desarrollar nuestras locuras en una Universidad hecha específicamente para tal propósito: Vivirnos en Nuestra Locura tal y como Nuestra Locura es, sin correr el riesgo de callar nuestra Locura por el hambre y por la falta de techo. No habremos de ser neutralizados. La nuestra es la Otra Humanidad: la misma.

Adrian Dordelly

7.- Bibliografía

1 Berger, Milton Miles. Mas allá del doble vinculo: comunicación y sistemas familiares: teorías y técnicas empleadas con esquizofrénicos. Ed. Paidós. Barcelona 1985

2 Acha, Juan. Teoría del dibujo: su psicología y su estética. Ed. Coyoacán. México 1999

3 Acha, Juan. Crítica del arte: Teoría y práctica. Ed. Trillas, 1992

4 Sasz, Tomas. El mito de la enfermedad mental. Ed. Amorrortu Madrid. 1961

5 Torrance, P. Guiando el Talento Creativo. Ed. Prentice Hall, Nueva Jersey. 1962

6 Nautrail, Leo. Esquizofrenia y arte. Ed. Seix Barral. Barcelona. 1972

7 Pérez-Rincón, Héctor. Eros y psique: en las fronteras de la psicopatología y la creación. Ed. textos Mexicanos: UNAM, Facultad de Medicina. 2006

8 Gombrich, Erns. Arte e ilusión: Estudio sobre la psicología y la representación pictórica. Ed. Gili. Barcelona. 1979

9 Castanedo, Celedonio. Deficiencia Mental. Aspectos teóricos y planteamientos. Ed. CCS Madrid. 1999

10 García Molina, Santiago.- Deficiencia mental. Aspectos psicoevolutivos y educativos. Ed. Aljibe. España. 1999

11 Ingalls, Robert P. Retraso mental. La nueva perspectiva. Ed. El Manual Moderno S.A. Nueva York. 1978.

12 Csikszentmihalyi, Mihail. Experiencia optima. Estudios psicológicos del estudio de la conciencia. Ed. Desciee Brower. Bilbao. 1998.

13 Novaes, María H. Psicología de la Aptitud Creadora Ed. Kapelosz Argentina 1973.

14 Reynold Bean Cómo desarrollar la creatividad en los niños. Ed. Debate, Madrid, 1993.