

Alium in Ánima

Propuesta de investigación – creación a través de la representación gráfica de las realidades distorsionadas percibidas por la autora, en estados de vigilia y sueño.

Silvia Marcela García Pineda

Trabajo de Grado para optar al título de Maestro en Artes Plásticas

Directora

Lina María Quintero

Máster en Investigación Social.

Universidad Industrial de Santander

Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia

Escuela de Artes Plásticas

Bucaramanga

2021

Dedicatoria

Este proyecto de investigación – creación está dedicado a mi cosmos mental, al ensueño, a los viajes astrales, al tarot, al espiritismo, a la religión, a las terapias, a los brujos, a mis ancestros, a mi descendencia, y a mi locura con sus historias de mundos fantásticos.

Agradecimientos

En general quiero agradecer a todos aquellos que en algún momento me llamaron loca, esto hizo que mi mundo fuera mejor, la locura ha sido la musa inspiradora para la humanidad, provocando caos y belleza a su paso. Gracias a cada terapeuta que tuvo el privilegio de escuchar la narración de mi universo fantástico, y en especial a aquellos que aportaron para crearlo.

Contenido

	Pág.
Introducción	10
1. Apología.....	11
1.1 Identificando Obstáculos	14
1.1.1 Alcance	14
1.1.1.1 El Obstáculo entre mi psique y la gráfica.	14
1.1.1.2 La pregunta.	16
2. El Reino Subterráneo de la Psique.....	16
2.1 Las bases conceptuales de mi proyecto de investigación -creación	16
2.2 Referentes Artísticos.....	20
2.2.1 Expresiones de la locura	25
2.2.2 Séraphine Louis.	26
2.2.3 Adolf Wölfli.....	28
2.2.4 William Kurelek.....	29
2.2.5 Yayoi Kusama.....	30
3. La Forma.....	32
3.1 Antecedentes	32
3.1.1 El amor y la muerte. 2015.....	33
3.1.2 Mi mundo. Serie fotográfica. 2016.....	33

3.1.3 Soñando Bucaramanga. 2018.....	34
3.1.4 Oblivion. 2019	35
3.1.5 Nada es lo que parece.	36
3.2 Alium in ánima	38
3.2.1 Surgimiento de una idea.....	38
3.2.2 Fase de experimentación con el dibujo.....	39
3.2.3 Fase de búsqueda bibliográfica	47
3.2.4 Desarrollo del concepto de panóptico.....	47
3.2.5 Fase de experimentación con materiales.....	50
3.2.6 Proceso de creación.....	53
3.2.6.1 Primera Imagen. “La presencia”	53
3.2.6.2 Segunda Imagen. “La puerta del closet”	54
3.2.6.3 Tercera Imagen. “El hombre en el armario”	55
3.2.6.4 Cuarta imagen. “Visitantes nocturnos”	56
3.2.6.5 Quinta Imagen. “El ataque de un Íncubo”	58
3.2.6.6 Sexta Imagen. “Tejedor de almas”	59
3.2.6.7 Séptima Imagen. “Mi sombra”	60
3.2.7 Propuesta de creación	63
3.2.7.1 Experimentación con el espacio expositivo.....	66
4. Conclusiones	67
Referencias Bibliográficas	69

Lista de Figuras

	Pág.
Figura 1. 1903. Angustia. Alfred Kubin	22
Figura 2. 1905. Masa Negra. Alfred Kubin	22
Figura 3. Panóptico	24
Figura 4. 1930. L´arbre de Paradis. Séraphine Louis	27
Figura 5. 1930. Tree. Séraphine Louis.....	27
Figura 6. Dibujo. Adolf Wólfi	29
Figura 7. 1953. El Laberinto. William Kurelek.....	30
Figura 8. 1996. Repetitive Visión. Yayoi Kusama	31
Figura 9. 2015. El amor y la Muerte. Marcela García	33
Figura 10. 2016. Mi Mundo. Marcela García	34
Figura 11. 2018. Soñando Bucaramanga. Marcela García	35
Figura 12. 2019. Oblivion. Marcela García	36
Figura 13. 2020. Nada es lo que parece. Marcela García.	37
Figura 14. 2020. Bocetos. Marcela García	40
Figura 15. 2020. Bocetos. Marcela García	41
Figura 16. 2020. Bocetos. Marcela García	42
Figura 17. 2020. Bocetos. Marcela García	42
Figura 18. 2020. Bocetos. Marcela García	43

Figura 19. 2020. Bocetos. Marcela García.....	45
Figura 20. 2020. Bocetos. Marcela García	46
Figura 21.	48
Figura 22.	50
Figura 23. Materiales.	51
Figura 24. Materiales	51
Figura 25. Paleta de colores	52
Figura 26. Primera Imagen. “La presencia”.....	53
Figura 27. Segunda Imagen. “La puerta de closet”	54
Figura 28. Tercera Imagen. “El hombre en el armario”	55
Figura 29. Cuarta imagen. “ Visitantes nocturnos”	56
Figura 30. Quinta Imagen. “El ataque de un Íncubo”	58
Figura 31. Sexta Imagen. “Tejedor de almas”	59
Figura 32. Séptima Imagen. “ Mi sombra”	60
Figura 33. Octava Imagen. “ Sigue al pez”	61
Figura 34. Producto 1 y 2.....	63
Figura 35. Producto 3 y 4.....	64
Figura 36. Producto 5 y 6.....	65
Figura 37. Producto 7 y 8.....	66
Figura 38. Propuesta espacio expositivo.....	67

Resumen

Título: Alium in Anima. Propuesta de investigación – creación a través de la representación gráfica de las realidades distorsionadas percibidas por la autora, en estados de vigilia y sueño*.

Autor. Silvia Marcela García Pineda**

Palabras claves: Psique, imagen, panóptico

Descripción

Este proyecto de investigación -creación está desarrollado en la tridimensionalidad, siendo protagonista la intervención pictórica, teniendo la madera relevancia en la trasmisión del mensaje y la forma de las piezas, la paleta de color utilizada son los tonos en los espectros del púrpura y el amarillo, el proceso de creación se evidencia en la obra a través de la libreta de bocetos que se incorpora dentro de la presentación formal de la misma. Este proyecto de investigación – creación pretende plasmar mi realidad distorsionada percibida en estados de vigilia y sueño, mi psique representada en muchas imágenes. El proyecto se soporta en los conceptos teóricos de Carl Gustav Jung, el cual propone el manejo del inconsciente a través de la imagen, y Michael Foucault con su teoría del panóptico en las estructuras sociales, estableciendo lo que es normal y anormal. Todo esto aplicado a una perspectiva muy personal y subjetiva, partiendo de las impresiones que dejan la vivencia de un diagnóstico mental durante toda mi existencia, es una narración de eventos particulares de mi propia historia que parecieran sacados de la fantasía infantil. Cada pieza está basada en una narración específica y particular que representa una vivencia real para mí, cada imagen es la gráfica fiel de lo experimentado. La estrategia metodológica utilizada es la identificación de recuerdos categorizados como distorsión de la realidad: en una primera fase emergen como bocetos, lo cual respondió a un proceso de introspección, luego se realizó una búsqueda bibliográfica que le dio bases conceptuales y teóricas desde la psicología, la psiquiatría y la sociología, teniendo en cuenta antecedentes plásticos que contribuyeron a la consolidación de la idea. Por último este proceso para se convierte en imágenes pictóricas dentro de formas tridimensionales como resultado del proceso de creación.

* Proyecto de grado

** Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia Escuela de Artes Plásticas Directora: Mtr. Lina María Quintero

Abstract

Title: Alium in Anima. Research proposal – creation through the graphic representation of distorted realities perceived by the author, in states of wakefulness and sleep *.

Author. Silvia Marcela García Pineda **

Keywords: Psyche, image, panopticon

Description

This research project -creation is developed in three-dimensionality, the pictorial intervention being the protagonist, with wood having relevance in the transmission of the message and the shape of the pieces, the color palette used is the shades in the spectra of purple and yellow, the creation process is evidenced in the work through the sketchbook that is incorporated into the formal presentation of the work. This research project - creation aims to capture my distorted reality perceived in waking and dream states, my psyche represented in many images. The project is supported by the theoretical concepts of Carl Gustav Jung, who proposes the management of the unconscious through the image, and Michael Foucault with his theory of the panopticon in social structures, establishing what is normal and abnormal. All this applied to a very personal and subjective perspective, starting from the impressions left by the experience of a mental diagnosis throughout my existence, is a narration of particular events in my own history that seem taken from childhood fantasy. Each piece is based on a specific and particular narrative that represents a real experience for me, each image is the faithful graphic of what was experienced. The methodological strategy used is the identification of memories categorized as distortion of reality: in a first phase they emerge as sketches, which responded to a process of introspection, then a bibliographic search was carried out that gave conceptual and theoretical bases from psychology, psychiatry and sociology, taking into account plastic antecedents that contributed to the consolidation of the idea. Finally, this process is converted into pictorial images within three-dimensional forms as a result of the creation process.

* Bachelor Thesis

** Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia Escuela de Artes Plásticas Directora: Mtr. Lina María Quintero

Introducción

Este trabajo de grado de investigación creación, surge de la preocupación sobre mi propia percepción distorsionada de la realidad, en él se desarrolla la idea de representar mi psique a través de la creación artística. El abordaje conceptual se da desde las teorías del psiquiatra Carl Gustav Jung y el filósofo Michel Foucault.

El objetivo central de este trabajo de grado es realizar una creación artística, que plasme escenas de mi realidad distorsionada vividas en estado de vigilia y sueño, a través de una forma tridimensional con intervención pictórica. Para alcanzar el objetivo, cumplí estos pasos: una búsqueda bibliográfica, bocetar, definir paleta de color, materiales, formatos y la forma en que expositivamente sería montada las piezas tridimensionales.

La estrategia metodológica utilizada fue: la identificación de recuerdos categorizados como distorsiones de la realidad, vividos en vigilia y en sueño; la ubicación en el tiempo cronológico en el que fueron vividos, y la revisión de los contextos emocionales. Para luego ser representados gráficamente, en un inicio a través del boceto, y en un segundo paso, ser trasladado del boceto a la pintura, en la obra final. La última estrategia metodológica fue la definición formal de la pieza artística con base en el concepto de panóptico de Michel Foucault, y el concepto de los símbolos para el inconsciente, de Carl Gustav Jung.

En este documento se podrán encontrar, en una primera parte, el contexto personal que es la génesis del proyecto, las bases conceptuales e históricas en las que está basado, y los referentes artísticos que aportan en la forma plástica del mismo. En una segunda parte, la descripción formal del proyecto, en el cual están los antecedentes plásticos que contribuyeron a

la consolidación de la idea, algunos bocetos de carácter experimental, y luego está el proceso de elección de materiales. Debido a que el proyecto de investigación – creación es de carácter personal y subjetivo, la construcción del texto utiliza la narrativa como recurso para su redacción.

Al finalizar, encontramos la resolución formal de las piezas artísticas, en la cual la expresión pictórica es la protagonista, no solo busca transmitirse una imagen estéticamente interesante, sino además es la representación de personajes y lugares llenos de misterio, con un lenguaje oculto.

El manejo del óleo y la participación de otros elementos, como la madera y la caja, al igual que la paleta de color escogida, logran efectos que evocan los recuerdos y los sueños.

1. Apología

A través del conocimiento médico en psiquiatría obtuve un diagnóstico de distorsión de la realidad, así llamaron a mis encuentros con otras realidades, siendo esto sinónimo de anormalidad, y todo lo que se encuentre fuera de la normalidad, está mal, no funciona. Más allá de ofrecer una solución, la ciencia médica sólo ofrece un diagnóstico, un nombre, “enfermedad mental”. (Belloch, Sandín, Ramos. 1995)

En consecuencia, este diagnóstico, de enfermedad mental, es la motivación para incursionar en mi propia psique y es el punto de partida para el desarrollo del trabajo de investigación creación. Después de muchos años de búsqueda sobre cómo lidiar con toda esta

información que ahora estaba como recuerdos de encuentros con seres y lugares fuera de esta realidad, inicié una búsqueda bibliográfica sobre el tema, llegué a un punto muy interesante en el cual la “locura” o enfermedad mental, como se le conoce actualmente, (Belloch, Sandín, Ramos.1995) y el arte, tienen un encuentro, dando como resultados, admirables creaciones en todas las áreas del arte: literatura, teatro, pintura, escultura, dibujo, música y cine. Esto me llevó a divagar en preguntas lógicas sobre la “normalidad” en la percepción de la realidad, si, ¿todos debemos percibir la realidad de la misma forma?, y si, ¿la creatividad está asociada a cómo percibimos la realidad? (Belloch, Sandín, Ramos. 1995)

Así, sin poder cambiar este diagnóstico de percepción distorsionada de la realidad, la decisión fue seguir a Carl Gustav Jung y plasmarla en imágenes, tal vez como una forma de catarsis, pero también como forma de protesta ante la pretensión de la ciencia médica de eliminar las imágenes y sensaciones anormales a través de la farmacéutica, sin siquiera buscar un por qué.

Ya que la pintura es una técnica de expresión humana desde hace más de 35.000 años, (Bednarik. 1998) la creación artística se desarrolla a través de la tridimensionalidad que integra la expresión pictórica. La pintura permite representar esa realidad gráficamente, “echando mano” del dibujo, la teoría del color, la composición, perspectiva y otros conocimientos que atañen a la visión y física de la luz. (Parramón 1998). Como lenguaje, la pintura permite hablar del tiempo y el contexto social, y aunque el mundo actual está invadido de imágenes, que se vuelven efímeras para el observante, la pretensión es lograr que el espectador realice una lectura interpretativa de las imágenes, lectura para un desciframiento progresivo. En cuanto al tema, trascendiendo lo anecdótico, tiene sus propios valores codificados en la tasación de una sociedad, la salud mental es de interés universal actualmente.

Así mismo, pretendo en la temporalidad interna de la obra, que se dé la interpretación de un mundo simbólico dentro de un espacio subjetivo, mientras que la temporalidad externa muestra códigos sociales, culturales e históricos, un hecho que se da en el momento de lectura de la misma.(Barthes 1989)

Entre tanto mis experiencias en estado de sueño me llevaban a mundos míticos, encuentros con personajes intrigantes, que dejaban físicamente un desgaste evidente en mi cuerpo, las imágenes que se convertían en recuerdos, estaban llenas de detalles, con paletas de color específicas, hasta este momento todo estaba dentro de la normalidad, pero cuando pretendía expresar con palabras la riqueza de la imagen, era una tarea infructuosa, casi quimérica. Estas experiencias se repetían noche tras noche. Durante todo el tiempo al que llamo vida, tuve que afrontar exámenes médicos para lo que llamaron “trastorno de sueño”, cables para medir mis ondas cerebrales, mientras estaba en fase REM o MOR (Rapid Eye Movement- Movimiento Ocular Rápido) de mi sueño, mis alteraciones físicas y mi apnea del sueño, sin ningún resultado satisfactorio. Pero lo inquietante fue el momento en que estos encuentros con otras realidades ahora se daban en estado de vigilia, inició con fugases imágenes de personajes extraños que lograban distorsionar no solo la percepción de mi entorno, sino también de la experimentación del tiempo.

Aquí la percepción de la realidad en vigilia y sueño se entremezclaron, al punto de la confusión, no tener la certeza de qué se está soñando o si se está despierto. Era imperativo materializar mi psique a través de la imagen. Como se ha planteado desde la psiquiatría de Jung (1995), el inconsciente de un individuo puede ser materializado, ser visto a través de la imagen. Imágenes que podemos tener por medio de los sueños, es el mundo onírico el que permite a la psique aflorar con imágenes, el inconsciente se expresa como emociones.

Por lo tanto, este proyecto tan personal, desarrollado en un ámbito académico es viable y de un interés particular al querer proyectar mi psique a través de representaciones pictóricas y composiciones de elementos, aportando con esto al arte local. Desde el género, es un aporte femenino ya que es una mujer quien genera la creación artística, otro aporte de la obra es la expresión de emociones, teniendo en cuenta que mi origen y el de la obra es Santander, un territorio donde culturalmente, partiendo desde mi experiencia individual, no es común la expresión de emociones empáticas, además con altos índices de enfermedad mental como consecuencia de estos códigos sociales (Arias 2015). (Encuesta Nacional de Salud Mental 2015).

1.1 Identificando Obstáculos

1.1.1 Alcance

Este trabajo de grado de investigación – creación busca la representación gráfica de percepciones distorsionadas de mis realidades, teniendo como base los conceptos de Carl Jung y Michel Foucault. Con el fin de alcanzar el título de Maestra en Artes Plásticas, y así lograr aportar al arte local, a través de la participación en las dinámicas culturales y artísticas de mi ciudad.

1.1.1.1 El Obstáculo entre mi psique y la gráfica. ¿Cómo puedo materializar mi psique? Fue la primera pregunta que me planteo, parto de la claridad sobre la creación de la imagen, pero, ¿cómo lo voy a lograr?, este era mi problema a resolver. Anteriormente mencioné

que llegué a un punto donde la realidad en vigilia y en sueño era muy parecida e igual de confusas y distorsionadas. Establecí que todo aquello que para los psicólogos o psiquiatras debía ser normalizado, modificado o eliminado, ahora tenía un objetivo muy claro; debía ser proyectado y representado. Y es así como mi problema de salud mental, según la ciencia médica, mi dificultad para adaptarme socialmente, ahora era la fuente de insumos inagotables para la creación artística.

Basada en Foucault (1998), la locura es un concepto que ha existido en toda la historia de la humanidad, pero que su definición como enfermedad mental es mucho más reciente. Por esta razón al ser el hombre objeto de su propio estudio para construcción de su conocimiento, aparece con este el estudio de su mente. ¿Realmente el hombre y la ciencia pueden tener un conocimiento objetivo de la locura? Tomando la postura de Foucault (1998), la respuesta es un rotundo no. No existe conocimiento suficiente que pueda explicar el porqué de diferentes comportamientos definidos como anormales, dentro de una estructura social normalizada que exige que sus integrantes sean disciplinados y productivos dentro de márgenes muy claramente delimitados. (Foucault.1975)

Teniendo la tranquilidad que me da Foucault de entender que aún nadie tiene una última palabra sobre la normalidad, me centré en la riqueza de las imágenes guardadas como recuerdos, y la gran cantidad de escenas mentales peculiares e intrigantes desde una perspectiva artística, me llevaban a la pregunta sobre a través de qué técnicas y con qué materiales voy a lograr la representación no solo de la imagen, sino de la emoción con la cual esta enlazada.

La paleta de color y los materiales son determinantes para lograr el enlace emocional, debían ser colores específicos, tal cual como los recordaba, y el material sobre el cual debía

plasmar la pintura también contaba con una carga simbólica importante. Debía resolver cuáles serían las características estéticas de las imágenes.

Por consiguiente este proyecto artístico pretende hablar desde la postura del “loco”, habla como dice Jung (1995), de la sombra existente en lo profundo de la mente, esa sombra que representa el malestar de una sociedad.

1.1.1.2 La pregunta. ¿Cómo realizar una pieza o piezas tridimensionales con intervención pictórica, con el fin de plasmar escenas de mi realidad distorsionada vivida en estado de vigilia y sueño?

2. El Reino Subterráneo de la Psique

2.1 Las bases conceptuales de mi proyecto de investigación -creación

Este proyecto de investigación – creación, tiene sus bases conceptuales en las posturas sobre enfermedad mental de Carl Gustav Jung y Michel Foucault. Jung desde la psique, el inconsciente y la importancia de los sueños en la expresión de la psique, y Foucault desde lo que socialmente se acepta como normal o anormal.

Como inicio voy a dar las definiciones cortas basadas en el manual de psicopatología de Belloch, Sandín y Ramos, Volúmenes I y II, sobre los conceptos de sueño, vigilia, trastorno del

sueño, y distorsiones perceptivas, que son los estados en los que se desarrollan las imágenes que se grafican en este proyecto de investigación creación.

El término sueño proviene del latín *Somnus*, describiendo un estado natural, marcado por una conciencia reducida, y cambios en la actividad sensorial, con evidentes modificaciones en la actividad cerebral. Fui diagnosticada con trastornos del sueño, entendido esto según la psicopatología como la alteración en el patrón y calidad del sueño. Mis trastornos se enlistaban así: insomnio, síndrome de apnea del sueño, pesadilla, y bruxismo.

El insomnio es un trastorno caracterizado por la reducción de la capacidad de dormir como consecuencia de factores psicológicos, biológicos y ambientales. En tanto el síndrome de apnea del sueño consiste en una alteración de la respiración caracterizada por una interrupción repetitiva y de duración de más de 10 segundos del flujo aéreo naso bucal que aparece durante el sueño y que está provocada por la obstrucción de las vías aéreas superiores. La pesadilla está definida como episodios de sueño con ansiedad que surgen generalmente durante el sueño MOR (Movimientos Oculares Rápidos), o paradójico y que pueden despertar al sujeto.

La pesadilla eventualmente va acompañada de Bruxismo asociado al sueño, que se caracteriza por una actividad rítmica de los músculos maseteros pterigoideus internos y temporales que provocan una serie de contracciones forzadas de la mandíbula superior e inferior y una fricción de las superficies dentarias. (Belloch, Sandín, Ramos. 1995)

El estado de vigilia es el estado consiente de gran actividad sensorial debido a la relación de intercambio de información entre el sujeto y su entorno. En el estado de vigilia se desarrollaron trastornos perceptivos y de la imaginación, específicamente engaños perceptivos. Dentro de esta categoría están las alucinaciones. Este fue uno de mis diagnósticos: alucinaciones visuales y auditivas.

La alucinación constituye uno de los trastornos más característico de la psicopatología de la percepción y la imaginación, y uno de los síntomas del trastorno mental por excelencia: el estereotipo del “loco” es aquella persona que dice ver, sentir y escuchar cosas que nadie más percibe, aunque su presencia no está reservada en exclusiva a personas con trastorno mental. Las alucinaciones son imágenes intensas en el que el sujeto percibe la imagen con tanta intensidad que cree que ha adquirido un carácter perceptivo. Las alucinaciones auditivas por su parte son tal vez las más comunes que pueden ir desde sonidos muy elementales hasta las más estructuradas, en las cuales el sujeto escucha palabras completas con significados. (Belloch, Sandín, Ramos. 1995)

Entendido lo anterior, y contextualizando mi posición personal, me dirijo a exponer las posturas de mis referentes conceptuales y el porqué de su influencia para este proyecto artístico.

Carl Gustav Jung trabajó para entender la procedencia de los sueños y su significado, fue el primer psicólogo moderno que le dio importancia a los sueños por su contenido relevante al comprender acontecimientos de la vida real. Según Jung (1995) lo que pasa psíquicamente es absolutamente real para quien lo experimenta. Define el inconsciente como: *“Todo lo que sé, pero que en este momento no estoy pensando, todo de lo que estaba consciente una vez, pero que ahora me he olvidado, todo lo que mis sentidos perciben pero que mi consciente no nota, todo lo que involuntariamente y sin prestar atención, siento, pienso, recuerdo y hago. Todas las cosas del futuro que se están formando dentro de mí y que alguna vez llegarán al consciente, todo esto es el contenido del inconsciente.”* (p.33).

Los sueños son un elemento fundamental del inconsciente, el velo simbólico que recubre los sueños, no es más que el lenguaje natural con que se comunica el inconsciente. Nos habla de esa energía independiente de los sueños, por esto invitaba a sus pacientes a dibujar sus imágenes

soñadas o sus fantasías, llevándolas a la realidad. Su convicción de la realidad de la psique ha influido en muchos planteamientos modernos sobre las enfermedades mentales. Jung vio el inconsciente como algo creativo e independiente, siendo un factor por sí solo.

Este inconsciente se refiere a esa vertiente de la mente humana que se mantiene lejos de los focos de la luz de la consciencia, y que, por consiguiente, nos cuesta tener en cuenta. Pero esta mente inconsciente a la que se refiere no es cualquier tipo de inconsciente, no se refiere a la consciencia entendida por las neurociencias, aquí hablamos de una psique muy determinada, profundamente basada en la metafísica y el análisis de los símbolos en busca de un significado oculto. (Jung. 1995)

Según Jung solo se puede tratar el inconsciente con imágenes. La imagen producida por un individuo, ya sea a través de dibujo, pintura, o cualquier técnica artística está cargada de símbolos que envía el inconsciente, por lo tanto, el arte es una expresión de la psique de quien lo crea. Y estas expresiones están catalogadas dentro de la normalización que da la estructura social en la cual está inmersa este tipo de expresión. Esto nos lleva a entender que todo comportamiento, acción o sensación que tenga un individuo fuera de lo aceptado como normal, estará catalogado como anormal, encasillando casi automáticamente dentro de la categoría de “loco” o lo que es peor aún, de “enfermo mental”, y esto conlleva a ser excluido socialmente en la mayoría de los casos.

Desde Foucault (1966) la verdad define lo correcto y lo incorrecto, en este caso el saber (conocimiento) es el poder, el poder para definir lo normal y lo anormal, este nuevo conocimiento sobre la mente del hombre (psiquiatría) definió la razón y la locura.

El discurso sobre la locura producido por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, y otros expertos, define la locura como algo “anormal”. La locura es anormal, y por lo tanto define

la normalidad. A través de esta verdad el poder disciplinario controla la voluntad y el pensamiento, en un proceso que Foucault llama “normalización”. Normalizar implica enumerar y controlar a los individuos para que cumplan su rol dentro del cuerpo social.

Y es en este punto, donde ésta propuesta artística se desarrolla, buscando llevar a la realidad las expresiones de mi propia psique, desde la lupa de Carl Jung. Entendiendo desde Foucault que lo diagnosticado como anormal solo atiende a las estructuras sociales que definen lo normal y lo anormal, sin ser éstas definitivas.

2.2 Referentes Artísticos

La pretensión es plasmar mi psique en imágenes, y esto ya es algo que se ha realizado constantemente en el arte, los simbolistas son los que más juegan con esta codificación que realiza la psique en su expresión. Del simbolismo tomé conceptos como el subjetivismo, la alusión al símbolo, y la intuición para la representación de emociones, buscando jugar con la percepción, la imaginación y la irrealidad. (Brodskaya 2007). Solo me remito a los artistas que son de particular interés para este proyecto, tomando como vínculo en común el hecho de ser etiquetados por sus contextos sociales como desequilibrados, raros o enfermos mentales.

Aunque representante del expresionismo es de mi interés Alfred Kubin, (Kubin. Ilustraciones 1 y 2) uno de los mejores ilustradores del mundo oscuro. Este austriaco ingresó al mundo simbólico de su propia mente y la hizo visible a través de sus ilustraciones. Su dura infancia marcada por la muerte de su madre, le dejó una serie de crisis nerviosas. Su trabajo plástico y literario fue un gran aporte al expresionismo, en su novela “Al otro lado” desarrolló un

estilo muy personal cargado de pesimismo, desasosiego, ironía, dolor, un mundo fantasmagórico y grotesco, todo esto se encuentra también en su obra plástica.(García 2018)

Figura 1.

1903. Angustia. Alfred Kubin. Peñalverde.G. Ricardo.Tuitiarte.com

Figura 2.

1905. Masa Negra. Alfred Kubin. Peñalverde. G. Ricardo. Tuitiarte.com

El particular interés en este autor está en que su obra literaria y gráfica en sí, es una autobiografía, muchos de sus textos relatan su vida, como “Demonios y Fantasma” por ejemplo. (Sola 2019)

Este proyecto de investigación-creación, tiene una conexión subjetiva y con un carácter de identificación con la vida y obras de este artista, es esta la razón por la cual se tomó como uno de los referentes más importantes en el desarrollo creativo del proyecto. Como lo mencioné antes, con los nuevos conocimientos técnicos en ciencias de la medicina, el siglo XX trae consigo una nueva forma dicotómica de ver la “locura”, ahora será revisada desde lo normal y lo anormal.

Foucault, (1968) en su libro vigilar y castigar nos habla de los sistemas panópticos de cárceles y de manicomios, y en sí, de toda la estructura social en la que vivimos, donde algunos agentes gozan del poder de vigilar y sancionar el comportamiento del resto sin que éstos sean capaces de discernir si están o no siendo vigilados. Las estructuras actuales tienen de una u otra forma este tipo de organización. El ser “normal” según Foucault es ser disciplinado, productivo y obediente, todo aquel que no pueda encajar en esta estructura social, es “anormal” y es una obligación de las estructuras sociales volver a la “normalidad” a estos seres raros y enfermos que no ven la realidad como se les ha pedido verla.

La idea del panóptico nace de Jeremy Bentham, como una estructura arquitectónica para cárceles y prisiones, que consiste en una disposición circular de las celdas en torno a un punto central, sin comunicación entre ellas y siendo el recluso observado desde el exterior. En el punto central se edifica una torre de vigilancia que tiene la capacidad de vigilar a todos los presos y controlarlos desde allí. Entendido este sistema y la teoría de Foucault (1968), puedo hablar de la instalación de un sistema panóptico dentro de nuestras mentes, a través de creencias y

conocimiento hegemónico para normalizarlo todo. Este concepto arquitectónico es la base formal del desarrollo del presente proyecto.

Figura 3.

Panóptico. Castillero M. Oscar. Psicología y mente.com.

Y en ese afán de normalizar todo y controlar a cada uno de los individuos, las estructuras sociales ahora cambian el manicomio por el hospital psiquiátrico, (Foucault 1968) en su objetivo de hacerlos disciplinados y productivos, muchos de estos lugares les permitieron a sus enfermos tomar terapias a través del arte, y es aquí donde nace el Arte Bruto o Arte Marginal. (Polo 2003)

El “Art Brut” es un término acuñado en 1945 por Jean Dubuffet para referirse al arte creado por gentes ajenas al mundo artístico, sin una formación académica. (Gómez 2019)

El Art Brut consiste en la ausencia de formación artística, ignorancia de toda tradición cultural, reinención de las etapas del acto creador, elaboración de la obra en el anonimato y en el desarrollo autárquico de las producciones.

Se le llamó también Arte Marginal, ahora se les conocen a estos artistas como **outsider art**, fuera de los límites de la cultura oficial, varios de los referentes posteriormente referenciados pertenecen a esta categoría.

2.2.1 Expresiones de la locura

Hans Prinzhorn, este psiquiatra y también doctor en historia del arte, publica en 1922 el libro “*Expresiones de la Locura. El arte de los enfermos mentales*” el cual es creado con la recopilación de dibujos, pinturas, escritos, poemas, en sí, diferentes expresiones artísticas de enfermos mentales que estuvieron internos en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Heidelberg entre los años de 1890 y 1920. (Sánchez y Ramos 2005)

Prinzhorn generó un interrogante que es de interés para este proyecto. Él planteo si el proceso creativo tenía una relación directa con la visión que tuviera el “loco” de su realidad cognoscible, con esta base se dedicó a buscar los impulsos psíquicos que llevaban al paciente a determinadas formas y composiciones. (Sánchez y Ramos 2005)

Este libro además de los aportes científicos en la psicología, también fue de gran influencia en las vanguardias, esto puede verse en las obras de artistas como Salvador Dalí, Kandinsky etc. Así lo afirma el doctor en arte Antonio García Villarán en su video “*¿Copiaron los surrealistas el arte de los locos?*”

Según García (2018) todas las vanguardias del siglo 20 se nutrieron del libro *Expresiones de la locura*, sacaron de ahí movimientos que ellos dieron por nuevos.

Los surrealistas idealizan el delirio como la libertad máxima para la creatividad, los sueños y la desinhibición. El surrealismo trataba de inventar un arte ya existente, que lleva haciéndose desde hace mucho tiempo en los manicomios. (García, 2018)

A continuación revisaremos de forma rápida la obra de algunos outsiders art, que me interesan como referentes artísticos del presente proyecto, por su historia personal o por la utilización de la imagen y el color en la representación de sus psiques.

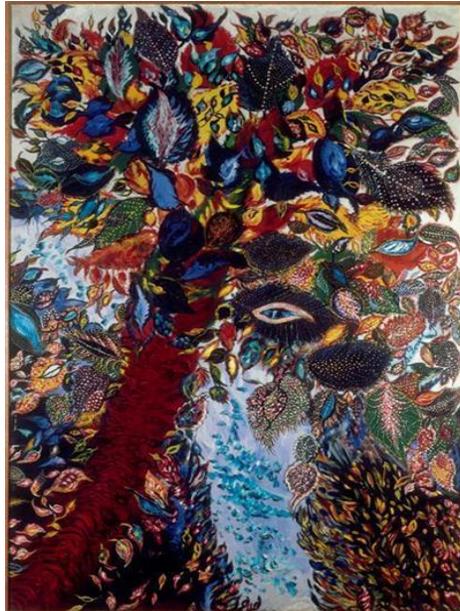
Una de las características del “arte de los locos” es el orden, y el horror vacui, figuras geométricas, elementos repetitivos y tediosos.

2.2.2 Séraphine Louis.

Esta huérfana nacida en Arsy, Francia 1864- 1962, se dedicó a servir en casas de familia, nunca se casó ni tuvo hijos. Pintar flores era su pasatiempo en las noches, decía estar inspirada por los ángeles. Séraphine Louis, ilustraciones 4, y 5. Fue descubierta por el marchante de arte Wilhelm Uhde, quien compra muchas de sus obras. Tras estallar la guerra en 1914, es abandonada y olvidada por el marchante, ella muere sola y en las peores condiciones en un manicomio de Francia. (Sacuto, Poylo, Provost. 2008)

Figura 4.

1930. *L'arbre de Paradis*. Séraphine Louis. Schryve Christian. Awarewomenartists.com

Figura 5.

1930. *Tree*. Séraphine Louis. Schryve Christian. Awarewomenartists.com

Al ver la película sobre esta outsider art, fue también una experiencia reveladora, siempre hubo una inquietud sobre la dificultad personal para el manejo del color, siempre con tonos muy estridentes y demasiados contrastes, entendiendo que había la necesidad de recibir capacitación técnica en el área, nunca asocié que tal vez el origen de esta “dificultad” era mental, neurológica o emocional. Esta experiencia desemboca en una búsqueda de esa causa.

2.2.3 Adolf Wölfli.

Nacido en Suiza, 1864-1930, tuvo una infancia llena de violencia, abusado sexualmente y huérfano a corta edad. Fue internado en un hospital psiquiátrico de Berna después de ser acusado de pedofilia.

Esquizofrénico y criminal con comportamiento altamente violento. Inicia sus dibujos en aislamiento, era víctima de alucinaciones. El psiquiatra Walter Morgenthaler, quien atendía a Wölfli en el hospital psiquiátrico de Waldau, recolectaba los dibujos y en 1921 publica un libro titulado “Ein geisteskranker als Künstler “Un loco como artista”. Wölfli, ilustración 6.

Esto lleva a tomar más en serio el Art Brut y se generan incógnitas médicas desde el campo de la psiquiatría, en cuanto a la enfermedad mental y el proceso de creación. (Castro. 2019)

Figura 6.

Dibujo. Adolf Wölfli. Alamy.es. The Picture Art Collection.

Al leer la vida de este outsider art, fue un golpe psicológico, la primera reacción fue de una emoción de repudio, pero como dice el psicólogo Enric Corbera, algo en la historia personal resonó con la de este hombre. Desde lo formal se creó un vínculo, identifiqué rápidamente esa tendencia a recargar los espacios con gran cantidad de objetos, que estéticamente guardan armonía y belleza. El manejo del símbolo en su obra plástica como en sus narraciones escritas es una puerta de entendimiento a su mundo.

2.2.4 William Kurelek

Este artista y escritor canadiense, 1927-1977, fue hijo de inmigrantes ucranianos, recibió educación en artes en la Universidad de Manitoba, en el Ontario Collage of Art en Toronto, y en el instituto Allende en México, mantuvo una carrera profesional notoria. Lucho toda su vida con enfermedades mentales y su conversión a la iglesia Católica Romana. (Kear)

Con este artista hay un vínculo directo con su historia, y con su obra “*El laberinto*” Kurelek ilustración 7. Su vida fue determinada por la culpa que se hereda con las creencias cristianas, y cómo esto lleva al individuo a sumirse en su propio infierno. La obra mencionada utiliza cubículos o compartimentos con escenas que proyectan su atormentada existencia, y es así como visualicé el desarrollo formal del presente proyecto.

Figura 7.

1953. *El Laberinto*. William Kurelek. Kear Andrew. W. K. (s. f.) Vida y obra. *Biografías. Art Canadá Institute Institut de L'art Canadien*. Recuperado de: <https://aci-iac.ca/art-books/william-kurelek/biography>

2.2.5 Yayoi Kusama

Yayoi Kusama, llega a nueva York en el año 57. Viene de un Japón sumamente conservador. Juega con su imagen de mujer japonesa y el contraste con la imagen de la mujer occidental. Su obra tiene un símbolo que es el punto y la repetición. Kusama ilustración 8. Ella dice que el punto está ligado a sus alucinaciones. Creación artística a partir de su vivencia del diagnóstico, se interna en un psiquiátrico por voluntad y al parecer esto ayuda a su personaje. (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 2011)

Figura 8.

1996. Repetitive Visión. Yayoi Kusama. Barbara Mathes Gallery. Artbasel.com

Nacida en Matsumoto en 1928, es la artista japonesa viva más importante del momento. Mujer que participo indirectamente en la psicodelia y el pop art estadounidense en la década de 1950. Luego de casi 20 años de ausencia regresa a su país de origen sintiéndose cansada

mentalmente, lo cual la conduce a internarse de manera voluntaria en un hospital psiquiátrico donde vive actualmente. (Canal 22. 2015)

“mi vida es un lunar perdido entre millones de lunares”

Lo interesante de esta reconocida artista está en su historia, aunque no de una forma total, se dio una identificación, el hecho de poder romper esquemas sociales, y aceptar una etiqueta social de enfermedad mental para luego aprovecharla a su favor en el desarrollo de sus obras. Aquí el “loco” se transforma en un personaje interesante y genial, su aislamiento social no se da como castigo, se da por decisión propia, casi como un juego mental o sátira sobre la condición de ésta etiqueta social.

3. La Forma

3.1 Antecedentes

Anteriormente ya había desarrollado proyectos artísticos dentro de un marco académico, los cuales se encuentran relacionados con temas cercanos o comunes al planteado en este presente proyecto. Trabajé temas sobre memoria y percepciones de la propia realidad. Estos trabajos artísticos trazaron un camino hasta la creación de “Alium in Ánima”, en los inicios las obras muestran la enfermedad mental en el colectivo social, en los siguientes, el desarrollo se da a través de conocimientos no aceptados socialmente como lo es el ocultismo, y esoterismo. Se

modifica un poco trabajando la memoria desde una perspectiva autobiográfica, poco a poco un aspecto importante se mantiene, la caja o cajón aparece como metáfora de mi psique.

3.1.1 El amor y la muerte. 2015.

170cmx 150cm acrílico sobre madera.

Evidencia la identificación de trastornos mentales en los comportamientos colectivos, los conceptos se distorsionan y colectivamente están normalizados, rechazado en el discurso social, pero aceptado como parte de procesos individuales, más no colectivos. Se le reconoce como violencia de género, y se limita a actuaciones de individuos. Nunca es aceptado como padecimiento erróneo colectivo.

La pintura lleva un texto que habla de casos específicos de violencia fatal entre parejas. La obra pretendía mostrar como en nombre del amor, o del contenido que actualmente le damos a esa palabra, se aceptan comportamientos enfermos de un colectivo social.

Figura 9.

2015. El amor y la Muerte. Marcela García

3.1.2 Mi mundo. Serie fotográfica. 2016

Esta serie fotográfica representa la mezcla cultural que se da en actividades rituales aún realizadas en nuestro presente. El ejercicio permitió establecer el rechazo que genera en los otros este tipo de conocimientos, los compañeros de clase se sintieron incomodos ante estos elementos, evidenciando la teoría de panóptico de Foucault (1975), el cual nos dice que vivimos en una sociedad disciplinada, vigilada, castigando las desviaciones o premiando el buen comportamiento. Para los demás la percepción “alterada” de quien no acepta el conocimiento hegemónico, simplemente está mal, porque no responde a las normas o estructuras esperadas por el colectivo social.

Figura 10.

2016. Mi Mundo. Marcela García

3.1.3 Soñando Bucaramanga. 2018

27x 18x15 cm. (Dos piezas) Collage de ensamble.

El cambio constante y acelerado de la ciudad la transforma mágicamente, como imágenes que cambian en una pantalla, lugares que ahora solo existen en nuestros recuerdos, los bumangueses que ahora son de diferentes orígenes, la multiculturalidad vista como un popurrí de colores sabores e imágenes.

Este collage está elaborado sobre dos fotografías de lugares en Bucaramanga, que ya no existen, como lo fueron: el teatro municipal y el aeropuerto Gómez Niño. Los materiales utilizados: una caja de vidrio, con varios paneles en vidrio, resinas y fotografía. La obra está basada en el constante avance y movimiento de la ciudad que la transforma culturalmente y que la modifica estructuralmente, por esta razón se tomaron las fotografías mencionadas como base de la composición del collage. La propuesta estética es lograr una imagen utópica y onírica de estos espacios.

Figura 11.

2018. Soñando Bucaramanga. Marcela García

3.1.4 Oblivion. 2019

40 x 27x 21 cm. Maqueta.

Basándome en las reliquias del arte bizantino, este ejercicio artístico pretende mostrar una escena de una vida simple como una reliquia, como esa parte de alguien, santificado, en este caso es solo un recuerdo escenificado.

Esta dentro de una caja decorada parecida a como se presentaban las reliquias. Es la representación de un recuerdo, algo sagrado y santo para mí.

Figura 12.

2019. Oblivion. Marcela García

3.1.5 Nada es lo que parece.

2020.16x 9 x 5 cm. Caja didáctica

Este producto artístico tridimensional esta realizado en materiales como cartón grueso, acrílico, resina, plástico y pegantes.

Es una cajita pintada en tonos rosa, tiene dibujos de actividades cotidianas, ilustran escenas diarias de una vida normal. Se escogen los tonos rosa porque una frase común para referirse a una vida estable y organizada, es “vida color de rosa” estos tonos y los dibujos con expresiones tiernas y casi infantiles, representan la vida que hasta el momento teníamos en la

cotidianidad. El espacio dentro de la caja es opuesto a su exterior, se utilizaron tonos azules, cafés, purpura y blanco. Pero su aspecto no es lúgubre, se busca ser impactante, casi como un espectáculo. Los dos espacios al parecer no tienen correlación en un inicio, dos espacios diferentes, el uno contiene al otro.

El producto artístico pretende lograr dos interacciones diferentes con el espectador, en un primer acercamiento el espectador observa una cajita estéticamente atractiva, para luego abrirla y encontrar en su espacio interior imágenes que representan la muerte, esto lleva al espectador a dar una nueva mirada a toda la caja y sus espacios.

Figura 13.

2020. *Nada es lo que parece.* Marcela García.

Mis trabajos de creación artística me permitieron representar aspectos individuales o colectivos que parten del inconsciente, en donde el símbolo tiene gran importancia. Se dan desde mi experiencia particular pero son una expresión de actuaciones colectivas.

Grupos humanos enfermos que asumen la violencia como acciones aisladas, y que aceptan actuaciones absurdas y amenazantes con una vinculación directa al concepto distorsionado de amor, que se desarrolla en un marco cultural de márgenes patriarcales. Mi percepción de la realidad me lleva a cuestionar el por qué nuestras leyes y educación formal están estructuradas para la defensa de los derechos humanos, pero deduzco que entre la idea y la

creencia hay una gran brecha. Aquí a través del ejercicio fotográfico pude experimentar la forma en que el panóptico actúa mucho más allá de las instituciones, y mucho más allá de la idea, los cimientos del panóptico se estructuran en la creencia, el panóptico más efectivo es el que no se ve. La idea normalizadora, disciplinada, habla de la diversidad cultural en un mundo globalizado, pero la creencia enquistada en lo profundo de la mente no acepta la brujería, o el ocultismo como un conocimiento más, porque la creencia mide desde lo religioso o lo científico, y dentro de cada una están las dicotomías; lo bueno, lo malo, lo comprobable, lo no comprobable, y todo aquello que se encuentre fuera, no será aceptado, desde Foucault(1975), aquí no hay nada natural, aquí se aprecia la relación entre el poder, el saber y la subjetividad.

En cuanto a la ritualidad, aunque necesaria para la psique del ser humano como lo plantea Jung (1964), solo será respetada si cumple las características esperadas por las creencias que habitan en cada uno de nosotros. Esto lo planteo como he dicho, desde mi experiencia personal, es así como percibo las estructuras sociales en las que existo, y es desde este sentir que mis creaciones artísticas expresan lo que significa ser anormal en un mundo normalizador, ser diferente en un mundo disciplinado, valiéndome de la creación artística para materializar marañas de sensaciones, emociones e imágenes.

3.2 Alium in ánima

3.2.1 Surgimiento de una idea

Este proyecto de investigación- creación inicia como una idea en el año 2018, después de visitar psiquiatras, psicólogos y cuanto charlatán encontraba para el manejo de mis trastornos sin

ningún resultado positivo, decidí releer el libro “el arte de ensoñar” del antropólogo Carlos Castañeda, y poner en práctica sus técnicas del ensueño.

Al despertar escribía mis sueños lúcidos, que se daban en la mayoría de las noches, como una forma de decodificar la información presente en los sueños, y controlar las emociones que se daban dentro de los mismos. Éstas imágenes son tan claras y llenas de detalles que pasé de escribirlas a bocetarlas, se inició una fase experimental de dibujo.

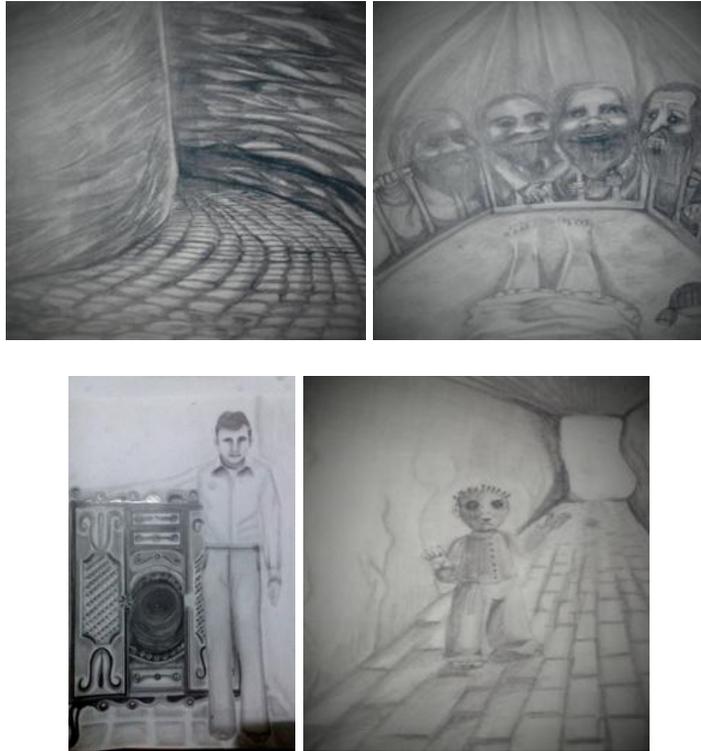
3.2.2 Fase de experimentación con el dibujo

Comencé un proceso de introspección, bocetando cada recuerdo, y como en un laboratorio, revisando cada imagen y su respectiva emoción. El resultado de estos procesos es comprender la vida como un libro ilustrado que debe ser compartido.

El inicio fue dibujar recuerdos de sueños, nada muy elaborado, después estos recuerdos abrieron una caja de pandora en la memoria, recordé escenas vividas en vigilia que me aterraban. Decidí escoger los dibujos que me traían emociones agobiantes, los bocetaba una y otra vez, hasta que la emoción fue clara, afloraron emociones como el asombro, la ira, el miedo, la tristeza y el terror. Los dibujos se hicieron un poco más elaborados.

Figura 14.

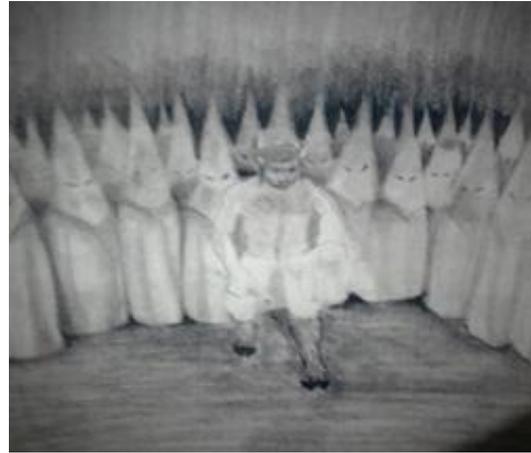
2020. Bocetos. Marcela García

Los cuatro dibujos más preocupantes y aterradores que escenificaron el terror en mi primera infancia. Las imágenes me recordaron que rápidamente debí entender que el adulto no percibía lo mismo que yo. El boceto no logra la representación exacta del recuerdo, pero se acerca.

Figura 15.

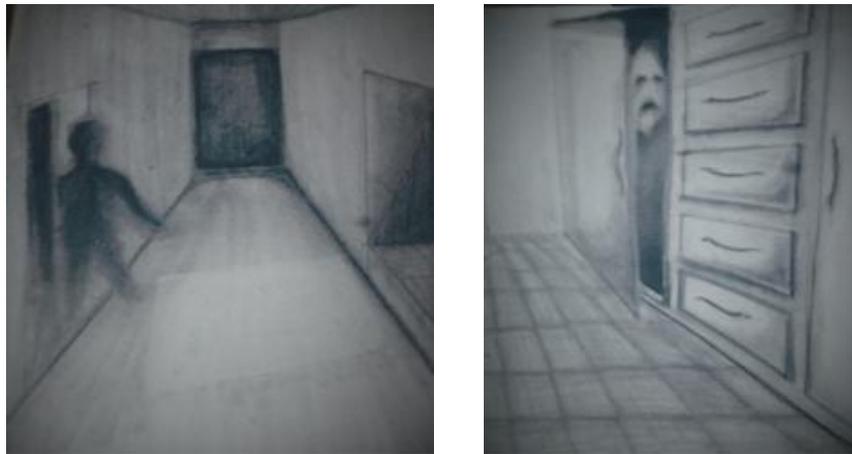
2020. Bocetos. Marcela García

Estos dibujos pertenecen a mi adolescencia, particularmente aterradora por sucesos fuera de mi control que llevaron a que se me catalogara en mi familia como “ave de mal agüero” o “posesa”, me convertí en ese ser extraño que todos miran desde lejos y al que nadie quiere acercarse. El primer dibujo es la representación de un lugar en el que se dio un suceso paranormal en el cual hubo testigos, asociado con la premonición de una muerte violenta de alguien perteneciente a mi familia. El segundo es la ilustración de un sueño recurrente que ponía en conflicto mis creencias religiosas.

Figura 16.

2020. Bocetos. Marcela García

Estas imágenes son ilustraciones de situaciones ocurridas en vigilia, particularmente generadoras de miedo y tristeza, la percepción de figuras no humanas desencadenaban sensaciones de auto desaprobarción en mi edad de adulto joven.

El boceto permite ingresar a mi propia psique y proyectarla, la creación artística se da cuando el recuerdo se convierte en imagen.

Figura 17.

2020. Bocetos. Marcela García

Aquí las ilustraciones muestran fragmentos de escenas vividas en vigilia, como lo expreso al inicio de mi narrativa, mi percepción de la realidad en vigilia y en sueño son iguales de confusas. La pretensión era lograr expresar a través de la imagen, el miedo, el terror y el asombro que experimentaba en estas situaciones.

Figura 18.

2020. Bocetos. Marcela García

Pretendí graficar algunas de las imágenes que tengo en mi memoria, generadas por el DMT¹ en la experiencia derivada de la toma de ayahuasca, un proceso espiritual para conocer al elemental de la plata, al Yagé. El túnel es el inicio del trance, la figura con curvas femeninas intenta ilustrar el encuentro con un ser muy luminoso, enorme, mi percepción calculó unos 3 metros de altura, el hombre con cuerpo de araña es la gráfica de un fragmento de una escena vivida al abrir una puerta e ingresar a un mundo desértico con un hombre araña que envolvía personas y las transformaba en una especie de cubos para luego apilarlos.

Las personas gemían, pero parecían estar aturcidas, como sedadas, sentían dolor y tal vez miedo, pero no podían defenderse o intentar escapar, solo se quejaban, como quien acepta su destino y solo se queda allí esperándolo. La descripción de estos momentos es muy pobre, las sensaciones allí vividas son bastante impactantes, porque no es un sueño, no es un recuerdo borroso, es un evento que se siente muy real, y no hay forma de saber que no lo es. En la experiencia, cuando ingreso por una puerta, esta desaparece tras cerrarla, y me encontraba en un lugar muy ajeno a lo vivido en vigilia, con sensaciones de temperatura, olores, tacto, audio y obviamente lo visual. ¿En dónde estamos? le pregunte al Yagé, el me mostró la pared, parecida a las cercas de piedra, caminé acercándome, para asombrarme al ver que algo se movía, las piedras se movían y se quejaban, cuando estuve lo suficientemente cerca, advertí que no eran piedras, que estaban vivos estos seres, pero estaban envueltos en algo pegajoso que poco a poco se endurecía, alcancé a ver un rostro conocido, y me empecé a llenarme de horror y pánico, escuché como si algo galopara, pero al mirar en el horizonte solo vi polvo, seguía intentando hacerle mil preguntas al Yagé, el cual me daba respuestas cortas y ambiguas, escuchaba cada vez más fuerte

¹ Dimetiltriptamina, alcaloide que puede producir alucinaciones oníricas visuales y posiblemente otros estados naturales de conciencia

el sonido, cuando ya pude identificar una figura, mi terror casi me petrifica, pero mi instinto de conservación fue más fuerte y corrí, con la plena certeza de que sería alcanzada.

Figura 19.

2020. Bocetos. Marcela García

La descripción a continuación es particularmente extraña, logrando más control en mis sueños lúcidos, inicié una serie de sueños recurrentes a un mismo lugar, insólitamente atractivo a

mi curiosidad creativa, en la tropósfera de este lugar, que tenía una apariencia gelatinosa, había un enorme ojo, que parpadeaba y se movía. Y los seres que allí habitan no son humanos, muy parecidos al dibujo, su piel muy delgada, algo trasparente con pecas y muchas arrugas. Allí los humanos son esclavos y alimento. Hice amigos humanos que llegaron allí de la misma forma que yo, los cuales nunca pudieron escapar, y cada vez que ingresaba al sueño podía ubicarme geoespacialmente para buscarlos. El juego temporal es indescriptible.

Figura 20.

2020. Bocetos. Marcela García

Esta última gráfica es literalmente la forma de mi sombra, hablando desde la teoría de Jung, a través de un proceso hipnótico poco ortodoxo, logre ver, e interactuar con la forma que mi psique le da a mi sombra. En el dibujo represento un fragmento de lo vivido en esa

experiencia. Según Jung el símbolo de la serpiente no es una fantasía individual, es una fantasía colectiva, es el inconsciente creativo del ser humano, la serpiente es la representación del conocimiento y la intuición, en muchas culturas. (Jung.1964)

3.2.3 Fase de búsqueda bibliográfica

Luego pasé a la fase de investigación bibliográfica sobre los sueños y la psique, para en una segunda búsqueda ingresar a revisar sobre la enfermedad mental y el proceso creativo. El conocimiento previo que tengo sobre psicopatología, psicología evolutiva y social, adquiridos en un pregrado anterior en Trabajo Social, me llevó a escoger las posturas teóricas del psiquiatra Carl Gustav Jung, debido a que él se interesó más en ahondar en la simbología del mundo onírico. Igualmente con Michel Foucault, ya había leído algunos de sus libros y aceptaba sus posturas teóricas como ciertas. Tomé estos dos teóricos como pilares conceptuales para el desarrollo del proyecto artístico. Esta fase es exclusivamente de lectura, conduce a la revisión de muchos otros referentes conceptuales y artísticos, y lentamente elegir lo que aportaba al objetivo creativo. Esta fase desemboca en una identificación de símbolos en los propios trabajos artísticos hasta ahora desarrollados.

3.2.4 Desarrollo del concepto de panóptico

Un símbolo que la propia psique utiliza para hablar de sí misma es la caja o contenedor, en sus diferentes formas, y aunque desafortunadamente no cuento con registro fotográfico de

todas las actividades artísticas donde utilicé este elemento, es fundamental su identificación para el desarrollo plástico del presente proyecto artístico.

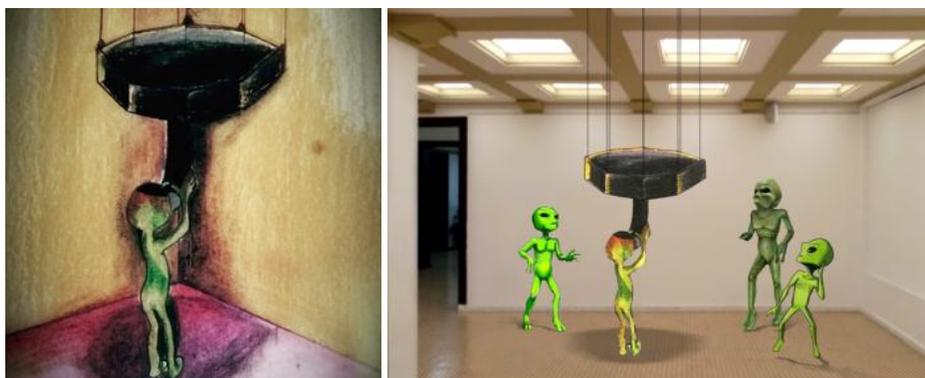
Como se planteó desde un inicio, lo formal de la obra artística está basada en el desarrollo del concepto de panóptico, esta caja cerrada con una torre central desde la cual se observa todo el interior sin que quienes están dentro del contenedor sepan que son observados. Tal y como se describe la estructura del sistema panóptico, la propuesta formal paso primero por una idea de caja octagonal, simbolizando la mente, vigilada y normalizada a través de un ojo que no vemos.

Figura 21

Pensé en instalar en el centro de la caja un periscopio, tal como la torre de vigilancia, alguien que esta fuera podrá ver el interior sin que el interior lo pueda ver. Tal cual como funciona la religión, las creencias culturales, las ideologías políticas, el conocimiento hegemónico, la moda, y el internet, en nuestras mentes, sin darnos cuenta que nos vigilan y normalizan desde dentro.

En la figura se puede apreciar la primera propuesta formal que le di a mi proyecto de investigación- creación. Sin embargo, seguía buscando simplificar el concepto.

Figura 22.

La imagen definitivamente es protagonista del escenario, esto conlleva a plantear que debía ser el punto central de la propuesta. Basada en la obra “El Laberinto” de William Kurelek, la caja simbolizaba la mente, como en el panóptico, las cajas o celdas eran los contenedores de los locos y sociópatas. Y a su vez también simboliza lo cuadrado de la normalización de la mente como lo propone Foucault.

Tenía claro que, lo más sencillo y que seguía manteniendo el concepto, era la caja. Por lo tanto la forma era una caja de 25x 30x 15 cm. En la cual debían ir las imágenes escogidas.

3.2.5 Fase de experimentación con materiales

Es aquí donde tomé la decisión de elaborar la caja en madera, pero no sería una madera prolija, ni brillante, debía ser madera burda, poco lijada, como la aspereza de mi mente, tosca, poco agradable al tacto. Así percibía mi propia mente, como lo plantea Jung, esa mente primitiva que aún posee una conexión con el mundo de los espíritus.

Figura 23.*Materiales*

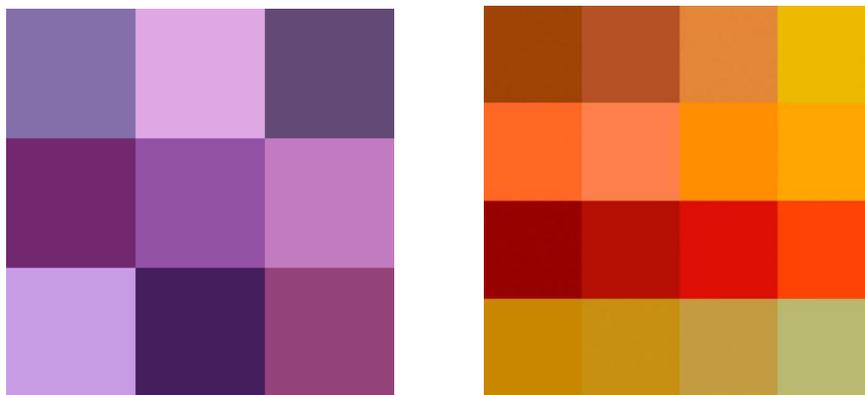
La pintura va dentro de la caja, la imagen principal en el centro, y otros elementos de la composición en las otras caras de la caja. Este proceso fue determinante, ya que se presentó gran dificultad pintar la escena principal directamente en la caja, por lo que fue necesario pintarla sobre una madera aparte para luego ser adaptada.

Figura 24.*Materiales*

Tanto en los recuerdos de la vigilia como en el sueño existían patrones de color en común, esos tonos violáceos desde los más claros y diáfanos hasta la oscuridad sin llegar a ser un completo negro. En mis encuentros con mi propia sombra, el amarillo siempre fue protagonista, y en la experiencia con el DMT, estos colores estridentes y muy luminosos incluían los magentas y amarillo limón. Esta particularidad hizo que sintetizara, se propone una paleta de color en tonos púrpura y amarillos, buscando la representación de un ambiente surrealista, difuso, como un sueño.

Figura 25.

Paleta de colores

El óleo fue uno de los pigmentos utilizados, escogido por su fluidez, de inicio se descartó el acrílico, ya que este tiene un secado rápido y un acabado mate, al ser la madera el material sobre el cual se trabajaría, definitivamente era imposible la acuarela, y el dibujo con lápices o estilógrafos de colores no permitían un trazo y manejo sobre la madera burda, esta fue la razón por la que el óleo se escogió como el material perfecto para el desarrollo de la imagen.

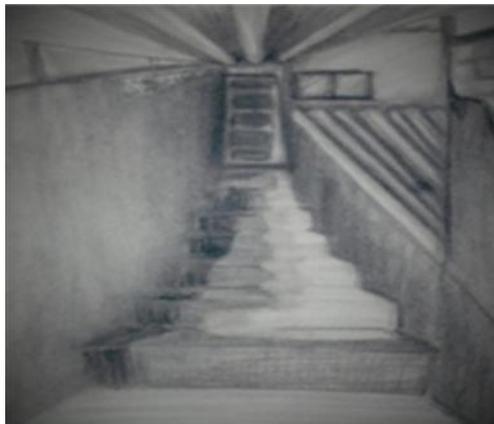
3.2.6 Proceso de creación

En astrología la casa VIII está asociada con escorpio, por lo tanto con el ocultismo, inicio diciendo esto porque es de mi interés, ya que mis creencias envuelven el mundo del ocultismo, de alguna manera es como el inconsciente, no se ve pero está allí, por lo tanto decidí que serían 8 cajas en las cuales represente 8 escenas, 4 vividas en sueño y 4 vividas en vigilia. La elección se llevó a cabo de la siguiente manera: realicé un listado de todos mis recuerdos, y revisé las emociones, la significación de esta experiencia para mi vida, y si estaba preparada para compartirla. La depuración me entregó las siguientes 8 escenas:

3.2.6.1 Primera Imagen. “La presencia”

Figura 26.

Primera Imagen. “La presencia”

Emociones y colores asociados

Temor - Azul Oscuro

Presentimiento - Rojos y magentas

Tristeza - Grises

Impotencia - Amarillos tierra

Las escaleras de mi antigua casa, era adolescente, uno de mis primos fue amenazado, esa noche a las 7:00 pm le pedimos que no viajara a su casa, a hora y media de Bucaramanga, pero él insistió que no había riesgo. A las 11:45 pm sentí como alguien muy grande subió corriendo esas escaleras y golpeo fuertemente la puerta abriéndola violentamente. Esa fue la hora en que murió mi primo, mientras su hija de 6 años vio por horas su tortura y humillación.

3.2.6.2 Segunda Imagen. “La puerta del closet”

Figura 27.

Segunda Imagen. “La puerta del closet”

Emociones y colores asociados

Pánico - Rojo Oscuro

Terror - Azules

Confusión - Lilas

Desconfianza - Morados

Incredulidad - Blanco.

Llegaba de trabajar a eso de las 6 pm, ingresé a mi cuarto como siempre para quitarme el uniforme, cuando abrí una de las puertas del closet, una figura muy blanca algo trasparenteada estaba allí, era igual de alta al closet y su rostro aunque parecido al humano, definitivamente no lo era. Ese encuentro me pareció que duro un largo rato, aunque la percepción del tiempo es distorsionada, sentía que el piso se deformaba y las paredes se escurrían, como si la realidad a mí alrededor se borrara.

3.2.6.3 Tercera Imagen. “El hombre en el armario”

Figura 28.

Tercera Imagen. “El hombre en el armario”

Emociones y colores asociados

Timidez- Lilas

Apocamiento- Amarillo tierra

Curiosidad- Azules

Cafés

Entre mis 2 y 4 años era repetitivo ingresar al cuarto y encontrar ese hombre enorme que se recostaba en el armario. En mi ingenuidad infantil lo saludaba sin obtener respuesta, solo estaba allí. Mi abuela decía que era el esposo muerto de mi tía, a veces especulaban sobre los huesos humanos y pistolas antiguas que encontraron al abrir huecos para levantar los cimientos de la casa, nunca pude estar realmente segura de quien era.

3.2.6.4 Cuarta imagen. “Visitantes nocturnos”

Figura 29.

Cuarta imagen. “Visitantes nocturnos”

Emociones y colores asociados

Asombro - Violeta oscuro

Temor-Azul oscuro

Amenaza- Rabia-Rojo obscura

Incertidumbre-Siena

Confusión-Amarillo tostado

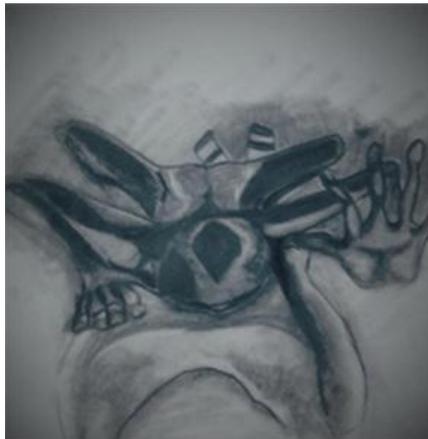
Me encontraba recostada en mi cama, muy pensativa por los cambios abruptos que estaba experimentando en mi vida. La luz estaba apagada pero ingresaba una luz tenue desde la ventana que estaba en el espaldar de la cama.

De un rincón salió lentamente una sombra, luego otra, y así hasta completar 9 sombras con formas humanoides, al principio no identificaba ningún rostro, comenzaron a dar vueltas alrededor de mi cama, ingresaban y salían de la pared, casi como una danza donde mi cama era el centro, no puedo establecer el tiempo de esta escena, mi mente pensó mil explicaciones, grité que no las quería ver, me levanté rápidamente, encendí la luz y salí de mi habitación.

3.2.6.5 Quinta Imagen. “El ataque de un Íncubo”

Figura 30.

Quinta Imagen. “El ataque de un Íncubo”

Emociones y colores asociados

Pánico- Azules

Horror- Violeta Oscuro

Angustia- Grises

Trasgresión-Magenta

Riesgo- Cafés

Amenaza- Rojos

Placer- Asco.

Le dicen parálisis del sueño, para mí fue el ataque de un íncubo. Es como despertar, todo en la habitación es exactamente igual, uno cree firmemente estar despierto, no podía moverme, vi a los pies de mi cama este ser tan extraño, pequeño, que me tocaba con sus exageradas manos, fue subiendo lentamente mientras me manoseaba, en mi mente me repetía, “si me muevo me

despierto” pero no lo lograba, me aturdía todo lo que sentía, las manos de este pequeño invasor producían sensaciones en mi piel, debía luchar con mi mente, estaba inmersa en sensaciones como el terror y el placer sexual, era como una vibración lo que salía de las manos de esta criatura cuyos colores parecían los de un abejorro. Recordé que debía invocar a Mikael Arcángel, y así lo hice, cuando me pude mover y despertar completamente, mi cuerpo tenía la sensación de hormigueo.

3.2.6.6 Sexta Imagen. “Tejedor de almas”

Figura 31.

Sexta Imagen. “Tejedor de almas”

Emociones y colores asociados

Impacto- Violetas

Temor-Azules

Asombro-Cafés

Curiosidad

Amenaza

El hombre araña, esa fue una de las puertas que abrí en mi experiencia con el DMT, ya la describí anteriormente en mi narración. La riqueza del detalle es increíble. En esta experiencia hay dos temporalidades, una diurna, otra nocturna, quise graficar la nocturna, cuando este malhumorado ser, parecía casi culminar su tarea.

3.2.6.7 Séptima Imagen. “Mi sombra”

Figura 32.

Séptima Imagen. “Mi sombra”

Emociones y colores asociados

Miedo- Azules- grises

Angustia- amarillos

Compasión- lilas

Alegría – Rojos- Dorado

Mi sombra, representada por una serpiente, este personaje aparece en mis sueños desde que tengo uso de razón, pero cambia de forma entre un pequeño hombrecito dorado con tocado y una gran serpiente, es el mismo ser. Hasta el momento no sé con certeza su género, ni su nombre, a veces solo aparece para burlarse de mí, otras es sabia y muestra posibilidades, en otras tiene ideas realmente aterradoras, su imaginación para generar dolor es angustiante. Pude conocerla y hablar con ella a través de un ritual de liberación, acepté pensando que de alguna forma esto ayudaría a calmar mi mente, pero en ese estado de trance la vi, en un sitio ya conocido para mí, un cuarto en cemento muy pequeño, poco agradable, estábamos encerradas, y ella comenzó a aumentar su tamaño, estaba desesperada, en un instante ella me enroscó con su gigantesco cuerpo y empezó a asfixiarme, ella me decía: “Nos van a matar” después de un largo período de tortura, logré convencerle que no nos podían dañar, que solo debíamos esperar, y luego, estábamos las dos, saliendo de ese horrible cuarto.

3.2.6.8 Octava Imagen. “Sigue al pez”

Figura 33.

Octava Imagen. “Sigue al pez”

Emociones y colores asociados

Asombro Admiración- Amarillo

Plenitud- Naranjas

Satisfacción- Magentas

Temor- Violetas.

Esta última escena la viví con DMT, creo que es la experiencia más placentera, después de haber tenido la sensación de viajar por muchos días, abrir y cerrar puertas para ingresar a otros mundos, y tensionarme una y otra vez en esos interminables túneles en los cuales nos deslizábamos a gran velocidad, decidí que ya era hora de salir, mi percepción del tiempo era de días, y mi razón dudó si era posible que estuviera en coma, tanto tiempo en un trance no era normal, me preguntaba si algo había salido mal y yo no había despertado, entonces le pedí al Yagé que me sacara de allí, terminando la frase apareció un pez de tonos amarillos y naranjas que flotaba, era hermoso, no logre realmente plasmar su belleza, tomé su cola, y cuando aceleró, estuve sentada muy despierta en el círculo de personas con las que hicimos el ritual, en una silla estaba el Taita, sonriendo.

3.2.7 Propuesta de creación

Figura 34.

Producto 1 y 2

Figura 35.

Producto 3 y 4

Figura 36.

Producto 5 y 6

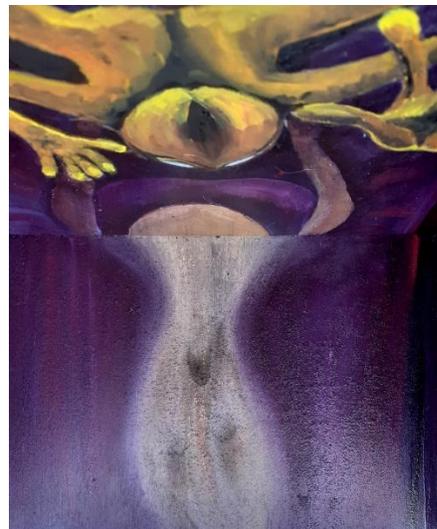
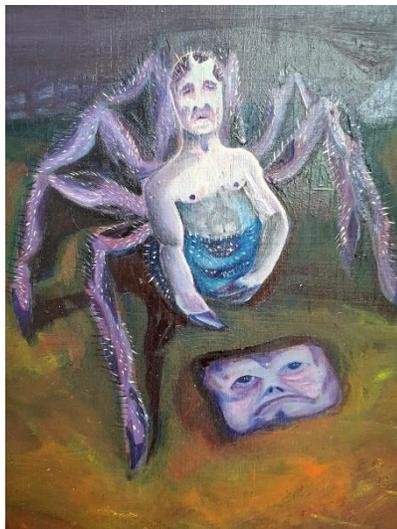

Figura 37.*Producto 7 y 8*

3.2.7.1 Experimentación con el espacio expositivo. La caja se basa en el desarrollo de la idea del panóptico, por lo cual la distribución en el espacio museográfico o expositivo debía mantener ese hilo conector. Las dificultades se dan al no contar inicialmente con un espacio real donde poder hacer el montaje, con las limitaciones que nos provocó la virtualidad hice algunos intentos sin llegar a obtener un resultado totalmente satisfactorio, luego logre un espacio en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, mostrándose como parte de la exposición colectiva “Ahí están pintadas. El Arte de ser mujer”.

Figura 38.

Propuesta espacio expositivo

Esta es la propuesta para la disposición de la obra en el espacio expositivo. Además incluir el proceso de creación dentro de la obra, a mi parecer los bocetos deben ser mostrados, ya que son parte importante de la creación, mi propuesta es construir una libreta o libro de artista con los bocetos, los cuales son en total 26 dibujos, y exponerlos junto con la obra.

La obra queda abierta para seguir creciendo, la propuesta a futuro es seguir construyendo más cajas y libretas con recuerdos y memorias de mis realidades distorsionadas.

4. Conclusiones

La investigación previa permitió una orientación eficaz en la búsqueda bibliográfica, la cual fue fundamental para establecer las bases conceptuales del proyecto de investigación-

creación, así como la definición formal del mismo. Aunque la idea surge de una postura muy subjetiva y autobiográfica se enlaza en teorías académicas que le dieron un soporte.

El proceso de bocetar los recuerdos fue una fase fundamental para que el desarrollo creativo planteado en el proyecto de investigación- creación se diera, ya que el dibujo es una proyección de la psique. Son estos bocetos las bases gráficas de la obra.

La paleta de color jugó un papel fundamental en la consecución del resultado, se mantuvo las tonalidades en púrpuras y amarillos, se consiguió unidad entre las piezas, logrando una atmósfera lúgubre, con características de la ilustración gráfica de la caricatura.

Los materiales fueron acertados, desde mi proceso personal, considero que la caja de madera burda representa mi psique convenientemente, y el óleo fue el material indicado para trabajar sobre la tosquedad de la madera. Las piezas lograron la similitud con las celdas del panóptico, como una metáfora de la mente normalizada y disciplinada que se espera de los seres humanos en las sociedades normalizadoras.

Incluir los bocetos con el fin de mostrar el proceso creativo le da fuerza a la narrativa de la obra. La obra queda abierta a seguir creciendo aprovechando que la fuente de creación es mi mente enferma, capaz de crear mundos fantásticos y personajes peculiares dignos de habitar en la locura.

Como experiencia personal y muy subjetiva, este proyecto de investigación – creación me facultó para hablar de mis trastornos y mis mundos mentales sin restricciones, el arte me permitió compartir mis vivencias a través de la imagen, sin sentir la normalización en el juzgamiento que hacen los otros. En espacios diferentes al artístico podría llegar a un señalamiento con consecuencias sociales lamentables, como podría ser perder un empleo, pero por el contrario, el arte me dio acceso a mi propio ser sin ningún condicionamiento.

Referencias Bibliográficas

ADN Opinión. (2016). Adolf Wölfli. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=T3qQshHuV7w>

Arias González J. F. (Octubre 2015) *¿Qué enfermedades mentales llevan a los santandereanos al psicólogo?* Recuperado de: <https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/que-enfermedades-mentales-llevar-a-los-santandereanos-al-psicologo-DBVL332089>

Aurora. C. R. (2008) *Heers Jacques, Carnavales y fiestas de locos. Reseña*. Revista de filología Románica. Pág. 328, 329. Universidad Complutense. Madrid Recuperado de: <https://revistas.ucm.es/index.php/RFRM/issue/view/RFRM080811>

Barthes R. (1989). *La cámara Lúcida. Notas sobre la fotografía*. Ediciones Paidós Ibérica S.A. Barcelona.

Bednarik R. (Abril 1998). *Los Primeros testimonios del espíritu creador*. El correo de la Unesco. Pág. 4-10. Recuperado de: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000111393_spa

Belloch A., Sandín B., Ramos F. (1995) *Manual de Psicopatología*. Volumen 1. Madrid: Ediciones Mc Graw Hill / Interamericana de España S.A. Pág. 4-31. 189-207

Brodskaja N. (2007). *El simbolismo*. Parkstone Internacional.

Blum T. (2006). *The devil and Daniel Johnston*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=wJZOe65eA4Y>

Caballero. P. A. L. (2015). *Contemporaneidad en la provincia. Artes Plásticas en Santander 1960-1979*. Gobernación de Santander. Bucaramanga. Pág. 24,25.

Caballero. P. A. L. (2019). *Apuntes para una historia mínima del arte santandereano 1960-2006*. Épica Ediciones. Bucaramanga. Pág. 42, 62, 63,64

Canal 22. (2015). *El arte de la locura*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=4Jnc2-DkHm8>

Cantos V. (Enero 2016) *Ménade danzante de Scopas*. Recuperado de: <https://www.auladehistoria.org/2016/11/menade-danzante-de-scopas-comentario.html>

Castro A. María A. (Abril 2019). *Adolf Wölfli, el artista más conocido del art brut*. Biografías. La Mente es Maravillosa. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=rksk72eXdXo>

Corbera E. (2016). *Bioneuroemoción. ¿Cómo aplicarla a tu vida? Enric Corbera*. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=5X_Y1ML0p4w

Ellenberger. H. (1970). *El descubrimiento del inconsciente*. Editorial Gredos. Madrid.

Foucault M. (1998). *Historia de la locura en la época clásica*. Fondo de Cultura Económica. Santa fe de Bogotá. D.C. 1967 Pág. 18, 21, 28, 31, 62, 63, 69, 87, 91, 96.

Foucault M. (1968) *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*. Capítulo X. Siglo veintiuno Editores. Argentina. Pág. 375.

Foucault M. (1975). *Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión*. Siglo veintiuno editores Argentina S.A. 2002. Buenos Aires. Pág. XX

García V. A. (2018). *¿Copiaron los surrealistas el arte de los locos?* Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=3cIXe_6A0Kc

García V. A. (2018). *Mató a su mono, arte y pesadilla de Alfred Kubin*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=9JkihZABKbs&t=3s>

Gómez M. I. (Octubre 2019). *Dubuffet, un bárbaro en el arte. Cultura/s*. Recuperado de: <https://www.lavanguardia.com/cultura/culturas/20191022/471107141296/ivam-dubuffet-art-brut.html>

Gutiérrez V. (Febrero 2011). *López Moctesuma: la historia de un genio maldito*. Recuperado de: <https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Lopez-Moctezuma-la-historia-de-un-genio-maldito-20110228-0126.html>

Hard R. (2008). *El gran libro de la mitología griega*. Madrid: Unidad Editorial. Pág. 206, 232, 233, 238, 239, 277, 283.

Haromyk. (2011) *Alucardos Retrato de un vampiro*. YouTube. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=gjVn4iMRqkY>

Hernández S. R; Salazar M. R. (2017). *Informe de gestión ante el honorable concejo municipal*. Alcaldía de Bucaramanga. Secretaria de Salud y ambiente. Primer trimestre. Pág. 24, 25.

Homero. (s.f.) *La Ilíada*. Canto IX. Luana Ediciones. Libros gratuitos. Pág. 305.

Jovy Vlogs. (2016) *Los 7 impresionantes dibujos creados por esquizofrénicos/Arte psicótico*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=Iw2HMG990w0>

Jung C. G. (1964). *El hombre y sus símbolos*. Ediciones Paidós Ibérica. S.A. 1995. Barcelona. Pag.21,39,43,45,

Jung C. G. (1995). *Los Arquetipos y el inconsciente colectivo*. 1970. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. S.A. Pág. 19, 23, 26, 27,33, 44, 45, 48,

Kear Andrew. W. K. (s. f.) *Vida y obra*. Biografías. Art Canadá Institut de L'art Canadien. Recuperado de: <https://aci-iac.ca/art-books/william-kurelek/biography>

Khadafi. (2015). *El arte de la locura*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=j8b1uMFHo9E>

KrizOMG. (2017). *El arte de la esquizofrenia*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=ayKch4SWPP8>

Koneka. (2017). *El extraño caso de Daniel Johnston*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=kMSIPIBoK0s>

Ministerio de Salud. (2015). *Encuesta Nacional de Salud Mental Tomo I*. Colciencias. Colombia.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (2010). *Martín Ramírez, marcos de reclusión*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=GNNsrwsn3Ac>

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (2011). *Exposiciones. Yayoi Kusama*. Recuperado de: <https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/yayoi-kusama>

NADADADAN. (2014) *Loquendo, Arte extraño: La pintura pesimista de William Kurelek*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=sQnVyTLIuM0>

Parramón. V. J. M. (1998) *Parramón* Barcelona: Ediciones. S.A. Pág.85-93.

Platón. (1993) *Diálogos III, Fedón, Banquete, Fedro*. Barcelona: Editorial Gedros. Pág. 341, 342, 352, 365,384.

Peñalta. C. R. (Abril 2008). Locos y locura a finales de la Edad Media: representaciones literarias y artísticas. *Revista de filología Románica*. Universidad Complutense. Madrid Pág. 127-138. Recuperado de: <https://revistas.ucm.es/index.php/RFRM/issue/view/RFRM080811>

Pérez D. M. (Septiembre. 2019). *Muere Daniel Johnston, cantautor de culto del rock independiente*. Cultura. El País. Recuperado de: https://elpais.com/cultura/2019/09/11/actualidad/1568238735_591082.html

- Pérez M. I. (2008). *Saberes y Poderes. Centro de investigación de mujeres*. Universidad de Barcelona. Barcelona. Recuperado de: <http://www.ub.edu/duoda/diferencia/html/es/imprimible7.html>
- Rallito X. (2020) *Adolf Wölfli, el arte del pintor loco más famoso del mundo*. (Art Brut). Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=rksk72eXdXo>
- Rejas A. (2013) *Sumergidos en la mente de Louis Wain*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=Aw1tU3AGhQ0>
- Roldan M. (2020) *¿Alfred Kubin, pesadilla o poesía? Pintores, pinturas, música y artes con Manuel*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=gq1kFNT9Rag>
- Rotterdam de, E.: (1995) *Elogio de la Locura. Edición Johannes Froben*. 1515. Basilea. Ediciones Newton, Roma. Pág. 43
- Sacuto Gilles. P. M. (2008) *Dirección: Provost Martin. TS. Productions. Séraphine*. Drama. Francia.
- Sánchez M. I, Ramos R. N. (2005). *La colección Prinzhorn. Una relación Falaz entre el arte y la locura*. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Chile.
- Segaller S. (1989). *La sabiduría de los sueños*. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=7yOh_k0XGxE
- Sola Jiménez R. (Noviembre 2019). *Meditaciones sobre lo humano en lo animal. Alí, der Schimmelhengst, el autorretrato equino de Alfred Kubin*. Boletín de Arte. Vol. 40. Uma Editorial. Universidad de Malaga. Malaga.
- STF Festival. (2008). *Outsider: The Life and Art of Judith Scott- preview*. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=J9_IMNwjo1Q
- Voltaire. (1764) *Diccionario Filosófico*. Biblioteca del pensamiento. Portal de filosofía, psicología y humanidades. Torre de Babel Ediciones. Pág. 643. Recuperado de: <https://www.e-torredebabel.com/Biblioteca/Voltaire/locura-Diccionario-Filosofico.htm>

Your TV. Niagara. (2017) *William Kurelek*. Recuperado de:
<https://www.youtube.com/watch?v=GyUeB5rDWbU>

ZatMeni Distribución. (2014). *Alucardos tráiler clip película*. Recuperado de:
<https://www.youtube.com/watch?v=1gLAzdbLhd0&t=12s>