

CREATIVIDAD Y PULSIÓN

Bienal Contemporánea en Arte Outsider

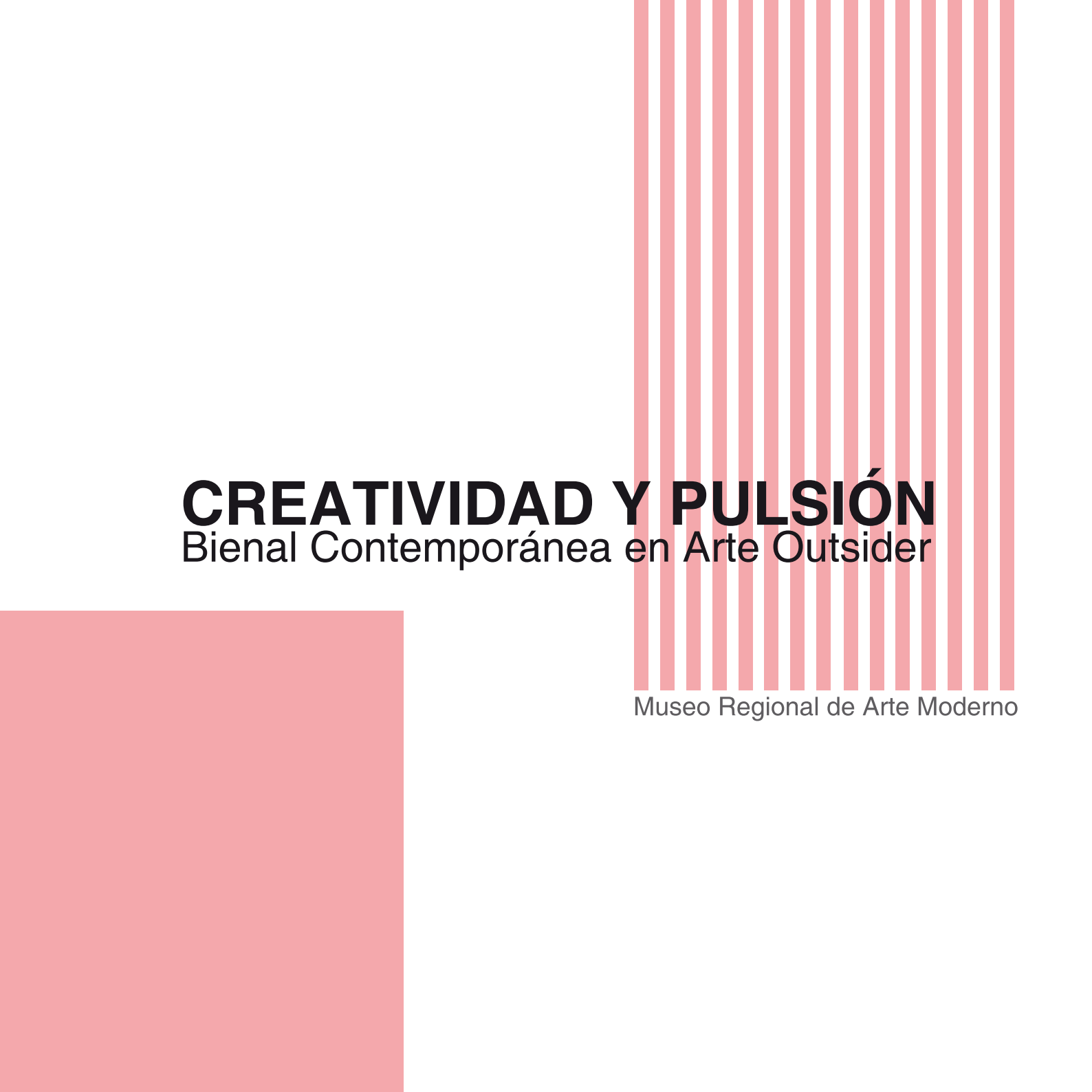
17 marzo / 7 mayo / 2017

Continuamente tengo una necesidad casi cotidiana de contar algo desde la punta de mis dedos (...) Trabajo también, quizás, para no perder el hilo del pensamiento y quedarme conectada al mundo... tener algo que terminar, tener siempre algo que hacer permite sobrevivir, cuando se sufren grandes desgracias.

Marie Rose Lortet
Artista. Compañía de Art Brut de Jean Dubuffet

CENTRO DE ESTUDIOS DE TERAPIAS CREATIVAS

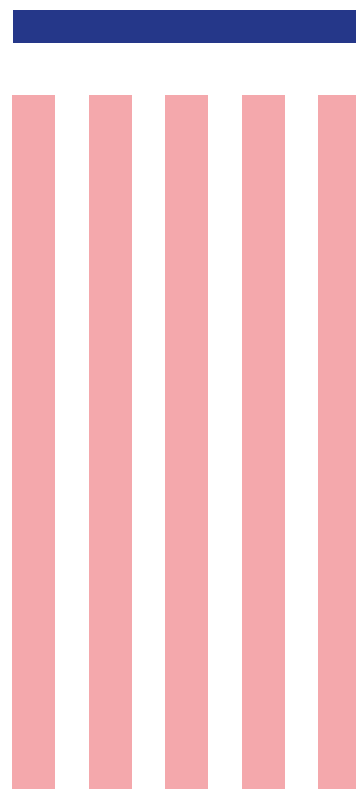

CREATIVIDAD Y PULSIÓN

Bienal Contemporánea en Arte Outsider

Museo Regional de Arte Moderno

ÍNDI CE.

13.	Créditos	80
12.	Proyectos de mediación artística y arte participativo invitados	73
11.	Muestra de obras de arte outsider invitadas	69
10.	Obras III	56
9.	Escribiendo al margen Eva Santos Sánchez-Guzmán	54
8.	Obras II	40
7.	El arte que brotó en el cemento. Sobre los procesos creativos de los artistas outsiders Eva Cristina Mesas Escobar	36
6.	Obras I	22
5.	La necesidad compulsiva y vital de crear a pesar de todo Ana Hernández Merino	20
4.	Obras premiadas	15
3.	Creatividad y pulsión. Bienal Contemporánea en Arte Outsider Juan García Sandoval y Francisco Jesús Coll Espinosa	10
2.	Introducción Pedro Millares Martínez	8
1.	Presentación Noelia Arroyo	6

1

**Pre
sen
ta
ción.**

En esta Bienal Contemporánea en Arte Outsider, bajo el título de Creación y Pulsión, nos muestra que las personas con diversidad funcional y creadores que no pertenecen al mundo del arte son capaces de realizar obras surgidas fuera del mercado artístico, sus protagonistas son adultos que sienten de manera imperiosa, repentina, la necesidad de crear y dar forma, tienen mucho que aportar en el terreno de la creación y de la experimentación artística. El arte actual, es el arte de nuestro tiempo, es el arte que se crea con una naturalidad asombrosa, que surge sin trabas algunas y con toda su libertad. Para nuestro equipo de cultura es una responsabilidad su difusión, poniendo los medios adecuados para facilitar la comprensión del rico abanico de códigos, que tratan de la sociedad, de nosotros mismos y del mundo que vivimos.

Desde la Consejería de Cultura y Portavocía quiero expresar nuestro reconocimiento al Centro de Terapias Creativas de la Universidad de Murcia, a todas las personas que forman parte de la Bienal, a la dirección y coordinación, por su implicación, a los miembros del jurado que han seleccionado casi cuarenta propuestas de más de ciento cincuenta presentadas, así como a todos y todas las artistas que han participado en la exposición, porque sin ellos/as no habría sido posible este proyecto, a los que de alguna forma han participado en la Bienal apostando por una nueva mirada y por el valor añadido del espíritu creador humano, contemplando la cultura como elemento clave para la configuración de la sociedad.

Esta exposición en un esfuerzo colectivo que persigue introducir en el circuito del arte contemporáneo a creadores con algún tipo de diversidad funcional. Esta feliz iniciativa es un buen ejemplo de compromiso de quienes creemos en el gran reto del museo del siglo XXI, donde conseguir la inclusión real de todos y todas, en especial a los colectivos con necesidades específicas.

Noelia Arroyo
Consejera de Cultura y Portavoz del Gobierno Regional

2

Introducción.

La organización de esta Bienal Outsider por el Centro de Estudios de Terapias Creativas, junto con la Consejería de Cultura, dentro del marco del III Congreso Nacional de Arteterapia, responde plenamente a los objetivos fundamentales del Centro, a saber, promover espacios donde se encuentren las inercias creadoras de las personas por una parte y, de otra, las dinámicas relacionales y sociales.

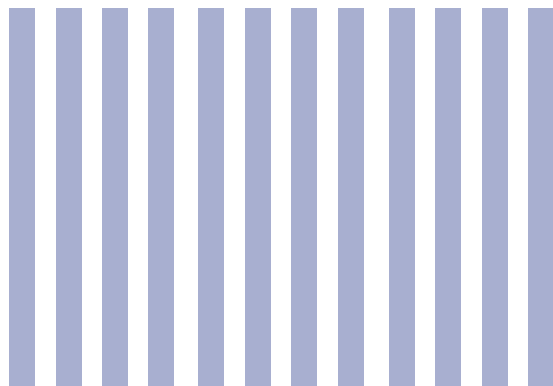
Entendemos que la vida social y cultural es aquello que se forma en el desarrollo de sus dinámicas relacionales y, a su vez, se convierte en determinante de estilos de vida de las personas que la configuran. Abundando en esta consideración, podemos decir que la vida social es una permanente sucesión de encuentros y dinámicas que van tomando forma y, también, que dan estilo a la vida comunitaria.

Es desde ese marco desde el que el Centro de Estudios propone alguna de sus actividades. La Bienal Outsider se ubica en la intersección, posibilitadora e integradora, de unir la singularidad de sus autores y hacer de ello una marca en lo social, con un modo de comunicación convivencial. Y es en esa unión desde donde lo Outsider se puede convertir en energía para la denuncia de lo oprimido, el grito de lo invisible, la presencia de lo no-ausente; en definitiva, la voz no silenciada de aquello que más importa y es la necesidad de la comunicación y el reconocimiento social.

Es por ello, que la obra Outsider es una llamada al descubrimiento, tanto de las personas como de las instituciones y en este sentido, es también una llamada a la apertura de los espacios institucionales, pero no solo a permitir, sino a potenciar distintos modos de expresión, de desarrollo y de trabajo profesional y, por ende, institucional.

Como Vicerrector de Formación e Innovación, estimo que nos tenemos que felicitar todos por la estu-
penda respuesta a esta convocatoria, y no solo por las obras seleccionadas, sino, por supuesto, por la cantidad y calidad de las numerosas obras presentadas, siendo prueba de ello la exposición y el presente catálogo. Felicitamos con mucho entusiasmo a todas las instituciones y personas que han participado, evidenciando de este modo que la vida social, cultural y de desarrollo personal pasa, ineludiblemente, por el lugar de la creatividad y por la existencia de espacios de reconocimiento institucional y social.

Pedro Miralles Martínez
Vicerrector de Formación e Innovación

3

**Crea
tividad
y
Pulsi
ón.**

Creatividad y pulsión. Bienal Contemporánea en Arte Outsider

La Bienal es un ambicioso proyecto cuyo objetivo primordial es reconocer y difundir las obras de artistas con algún tipo de discapacidad y/o diversidad funcional o el arte surgido al margen de las academias y del mercado del arte. Con este proyecto, pretendemos poner en valor el trabajo desarrollado durante los últimos años, por diferentes artistas y nos invita a conocer su destacada originalidad.

Arte Outsider, arte sin concesiones y sin normativa; lo primordial no es la complacencia, ni propia ni ajena. Ajenos a la presión del público, a la moda y al mercado, a la crítica y a las cátedras, hacen arte desde ellos mismos, desde sus vivencias, sus necesidades, sus momentos, sus historias de vida, sus no-historias de vida; empujados por impulsos y emociones, hacen un arte tan válido como los/as artistas reconocidos/as. En la actualidad, museos, galerías, coleccionistas, libros, revistas, documentales y películas, han convertido a los outsiders en insiders.

Esta Bienal está organizada por el Centro de Estudios de Terapias Creativas de la Universidad de Murcia y la Consejería de Cultura y Portavocía, a través del Museo Regional de Arte Moderno. Los objetivos son cumplir con los principios de oportunidad para todos y todas, donde la cultura sea accesible, poder disfrutar en igualdad de condiciones. Por otra parte, promover el acceso de los artistas con diversidad funcional al circuito del mercado del arte, donde poder estimular la atención hacia el mundo de la cultura contemporánea y la realidad de la discapacidad.

En los últimos años, hemos asistido a un cambio sustancial en las formas de atención a las personas con diversidad funcional intelectual y psíquica, aumentando sus recursos, centrándose en la comunidad y mejorando la calidad de vida de los mismos, donde el Arte juega un papel importante como desarrollo y comunicación.

Con este proyecto se presenta un nuevo escenario, para afrontar nuevos retos, barreras y prejuicios en la sociedad actual, una sociedad de consumo y mercantilista, en la que los valores humanos se dejan en un segundo plano, y la competitividad excluye a los más débiles. En este “nuevo escenario”, nos muestran creaciones artísticas, representaciones que expresan y reflejan realidades internas, motivos afectivos y emocionales. Si observamos las obras, vivimos la perseverancia del valor simbólico y existencial del color, que recorren la Bienal, composiciones con sugestiva superposición de fondo y figura, donde nos tenemos que dejar imbuir por su belleza, tratando de comprender lo que va más allá, y descubriendo el sentido de la obra. Son representaciones a partir de las cuales surge la vida.

Esta Bienal mira fuera de los límites del arte y de cómo lo concebimos en la cultura de Occidente. Dicho de otra forma, es mirar más allá y dentro de nuestra propia cultura; lo que pretende la Bienal es mostrar, presentar, poder contemplar la “producción artística” que se crea al margen de los dominios del “arte oficial”.

Son creadores que no pertenecen al mundo del arte; cuando nos referimos al arte outsider, sinónimo de términos como art brut y arte marginal, nos referimos a las creaciones producidas fuera de la escena artística establecida por personas no instruidas, autodidactas, personas con diversidad funcional psíquica e intelectual,... Estas creaciones están consideradas una forma de expresión más auténtica y espontánea que gran parte de la obra que conocemos y se expone en los museos y galerías.

La obra outsider tiene la fuerza de su pasión creadora, de la energía de lo interno, de la emergencia de lo propio, de la comunicación como necesidad de vida. Podríamos decir que la obra outsider, viene a ser la obra de arte más genuina y la expresión más cercana a lo que es el motor de la vida: dar forma visible, desde la figuración, a la emoción.

El artista francés Jean Dubuffet (1901-1985), fue uno de los primeros artistas que dieron gran importancia e impulsaron de una manera activa el arte que se encuentra fuera del sistema y de los círculos artísticos establecidos, denominado como Art Brut en 1945 por el artista galo, para describir el arte creado fuera de los límites de la cultura oficial. El interés de Dubuffet se dirigía especialmente hacia las manifestaciones artísticas llevadas a cabo por pacientes de hospitales psiquiátricos. En 1972 el historiador británico Roger Cardinal acuñó el término Arte Outsider, que podríamos traducir como arte marginal, trasladando al inglés el concepto de art brut de Dubuffet que es bastante más específico. También el Grupo Cobra, fundado en París en 1948, se convierte en una de las principales vías de expansión del Art Brut.

“Arte Outsider, arte sin concesiones y sin normativa; lo primordial no es la complacencia, ni propia ni ajena”.

Juan G^a Sandoval y Francisco Coll

El arte outsider, en síntesis, es el arte que se produce fuera de las corrientes predominantes del arte occidental contemporáneo, realizado por individuos marginales, disfuncionales según los cánones establecidos por la cultura dominante, sin ningún tipo de formación académica, como personas con diversidad funcional psíquica e intelectual, personas en privación de libertad,...la esencia principal es que es un arte que se encuentra fuera del sistema. Son obras realizadas a través de su creatividad y su originalidad, sin tener contacto con ninguna técnica; son creaciones que surgen de una gran motivación interna y donde utilizan técnicas y materiales poco ortodoxos. De este modo, se puede afirmar que el arte outsider es un reflejo del estado mental de los creadores/as.

Este arte como tal, no se encuentra inscrito a ninguna categoría estilística o movimiento; son artistas que no forman un grupo como tal, son “invisibles” para la estructura de la cultura y se encuentran en los márgenes. En los últimos años se han dado lugar una serie de exposiciones con fuerte impacto entre la crítica y, en este caso, con esta Bienal tendríamos que preguntarnos: ¿al exponer a estos/as creadores/as en el Museo Regional de Arte Moderno y en el marco de la Bienal, podemos considerarlos artistas outsiders, o las propias obras, que ya las conocemos, es decir, al formar parte del sistema cultural, ya han pasado la frontera de los “márgenes”?,... Son cuestiones que dentro de nuestra realidad contemporánea y de nuestro tiempo nos toca preguntarnos.

Son muchas las referencias que podemos encontrar del arte outsider, entre otros, Willian Blake con sus visiones; en las vanguardias europeas como Picasso, Klee, Max Ernst, entre otros, contribuyeron a la difusión de este arte y se presentó una de las alternativas, ya que emanan directamente sin estar contaminadas por ningún tipo de interés.

A principios del siglo XX, este tipo de arte encuentra un espacio propio en los museos, como el caso del Musée de la Folie (1905), en Villejuif; el de Charles Ladame, en la Clínica de Bel Air, cerca de Ginebra, en 1915 o el de Arte Patológico de Hans Prinzhorn, en la clínica psiquiátrica de Heidelberg en 1920. La colección de Prinzhorn, se considera el fondo histórico más importante de obras de arte realizadas por internos en clínicas psiquiátricas; por ello, desde principios del siglo XX hasta la actualidad, ha tenido gran repercusión en el mundo del Arte. O la Colección de Art Brut en Château de Beaulieu en Lausana, creado en 1971 por el artista Jean Dubuffet, fascinado por los artistas autodidactas, se dedicó a coleccionar sus obras y cedió su colección a la ciudad helvética, y que está expuesta al público desde 1976, y desde entonces ha seguido creciendo, la colección reúne hoy más de 63.000 obras. En España, en los últimos años se está empezado a dar visibilidad y mostrar interés con exposiciones en el Círculo de Bellas Artes, en el Museo Nacional Reina Sofía o la Casa Encendida de Madrid, MACBA de Barcelona, entre otras.

Esta Bienal afronta su primera edición con la energía y la ilusión de un retoño y con muchos propósitos, entre ellos, desde el principio de igualdad y no discriminación, la creación de un foro profesional para este tipo de arte, “potenciar” y dar visibilidad a los/as artistas outsider, con lenguajes diversos, y donde prima la diversidad y el respeto a la diferencia, aceptación de las personas con diversidad funcional y donde las diferencias tienen valor a través de la creación artística.

En esta primera Bienal se han presentado ciento cincuenta seis propuestas de artistas que representan un amplio espectro de latitudes de nuestra geografía nacional; de entre ellas, se han escogido casi cuarenta obras que representan la diversidad y pluralidad del arte outsider.

Como directores de la Bienal, queremos destacar la importancia del jurado, con expertos/as en crítica de arte y en arte outsider, en arteterapia y mediación artística, en museos y proyectos curatoriales, artistas y creadores outsider,... a todos y a todas gracias por vuestra implicación, nuestro reconocimiento a la Consejería de Cultura y Portavocía, a la Dirección General de Bienes Culturales y al Museo Regional de Arte Moderno, que desde el primer momento mostro interés en formar parte activa del proyecto y al personal del Centro de Estudios de Terapias Creativas de la Universidad de Murcia, que ha estado velando por el buen hacer de la Bienal.

Nuestra gratitud a todas las personas que han contribuido a este proyecto, a los centros, proyectos y acciones invitadas en mediación artística y en arte outsider. En especial, a los creadores y las creadoras que participan en la Bienal Contemporánea en Arte Outsider.

Francisco Jesús Coll Espinosa

Juan G^a Sandoval

Directores de la Bienal

4

**Obras
premi
adas.**

1er Pre mio.

Carlos Martínez González

Ciudades. 2017

Tinta china sobre papel de acuarela
29 x 42 cm

A ccé sit.

Rosa Rosco
Supervivencia. 2016
Acrílico sobre papel
61 x 91 cm

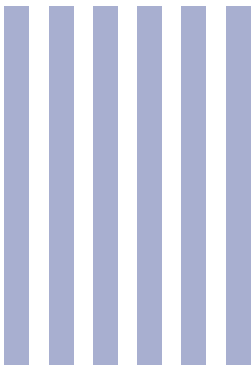
Accésit.

Eduard Selva Pons
Sin título. 2016
Grafito y lápices de color sobre papel
65 x 50 cm

“El arte se dirige a la mente, y no a los ojos. Siempre ha sido considerada de esta manera por pueblos primitivos, y ellos tienen razón. El arte es un idioma, el instrumento del conocimiento, el instrumento de la comunicación ”.

Jean Dubuffet

5

**La
necesidad
de
crear.**

La necesidad compulsiva y vital de crear a pesar de todo

En la exposición Fantastic Art, Dada and Surrealism del Museum of Modern Art (1936) se presentaron una selección de acuarelas de la colección Prinzhorn del hospital psiquiátrico de Heideberg, obras procedentes de la colección de André Breton y Paul Éluard y fotografías de la tumba de Ferdinand Cheval y de su Palais idéal. Estas manifestaciones son sólo una pequeña muestra del cambio radical en el concepto de arte del siglo XX que nos ha llevado a aceptar las personalidades especiales de los artistas y esta consideración no nos lleva irremediabilmente a lo patológico ni a lo marginal.

Las posibilidades del arte hoy atañen tanto a su núcleo fundamental como a sus representaciones más variadas. Las fronteras ya no son férreas y tampoco están tan claras. Una parte fundamental de la investigación artística está centrada en la mirada subjetiva hacia el interior del propio artista y esta actitud se corresponde también con una mayor valoración de esos fenómenos psíquicos que se encuentran en las zonas fronterizas y que se muestran también en obras que no se han creado con intención artística, sino que son reflejo de una existencia singular. Sabemos que hay pocos artistas esquizofrénicos, en realidad la esquizofrenia no hace artistas, la enfermedad es un “construcción” rígida. Pero el sufrimiento en algunos casos puede crear una necesidad compulsiva y vital de expresar aquellos sentimientos de la persona frente al abismo. Si la locura, no garantiza la obra genial, sí que pueden aparecer obras de arte a partir de una crisis mental. Con ello se ha abandonado definitivamente aquella estetización de la locura por parte de las vanguardias que empujó a algunos a considerar el arte de los enfermos mentales como inequívoca expresión de la genialidad artística. Al mismo tiempo, afortunadamente se han abandonado las viejas tesis degeneracionistas que patologizaron el arte moderno de la mano del régimen nazi, quien consideró que el anticonvencionalismo de los artistas era simple expresión de una degeneración física, moral e intelectual.

Ana Hernández Merino
Valencia marzo 2017

6

o
bras
l

Alejandro Aldehuela
Demonista. 2015
Acrílico y pastel graso sobre tabla
45 x 38 cm

Alejandro Membrillo
Sin título, 2016
 Rotuladores de colores sobre papel
 Montaje de 50 x 70 cm

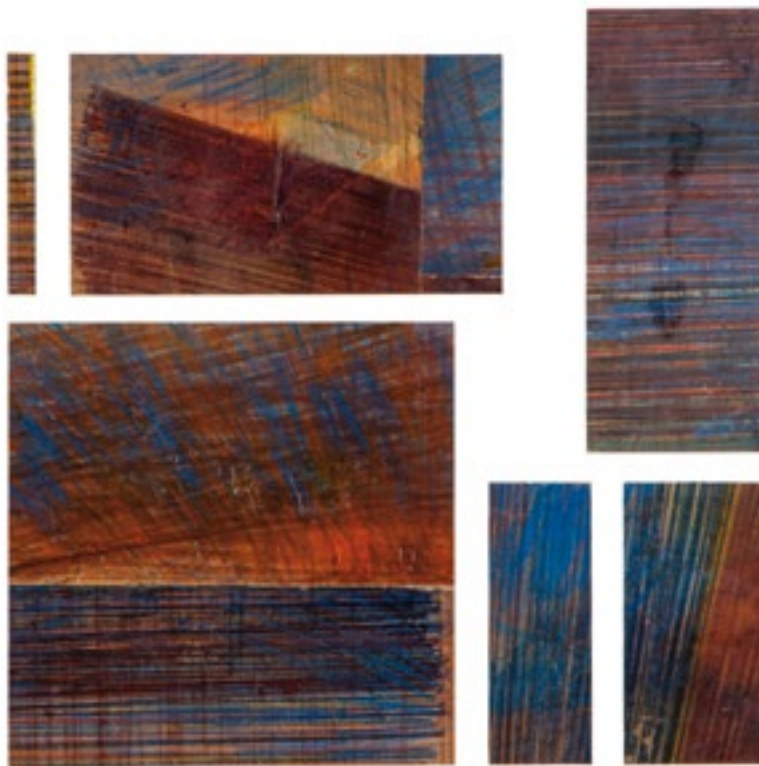
Alfonso Solís
A grandes males, estúpidos remedios
2011
Óleo sobre liezo

Álvaro Torró Martínez
El fin del mundo. 2017
Técnica mixta (tinta, rotuladores
permanentes, ceras y rascados sobre
cartulina)
21 x 29 cm

Ana López Jiménez
La llave que abre el candado. 2015
Lápices de colores sobre papel
29 x 42 cm

Antonio Mateo Torrano
Encajar, 2016
Técnica mixta sobre cartón
60 x 60 cm

Arturo Muñoz Ramírez
El fantasma. 2017
Técnica mixta sobre lienzo
29 x 38 cm

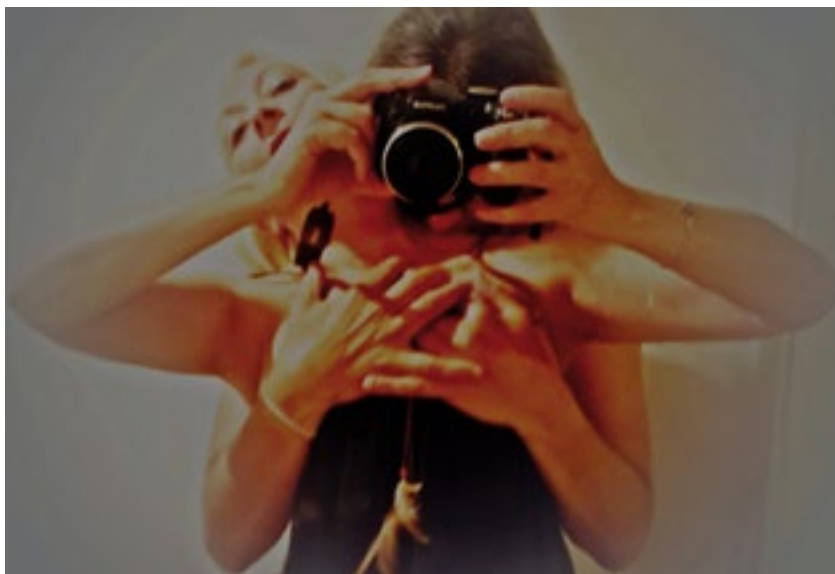
Asunción Fernández
Concentración de mujeres, 2016
Tinta sobre papel
50 x 35 cm

Beatriz Piñero
Fantasma. 2015
Rotulador sobre papel de acuarela
50 x 70 cm

Castor Albarrán
Flores de Castor
Composición de 4 dibujos
Cartulina
Lápices de colores y tinta
30 x 40 cm

Chon Mayoral
Autorretrato doble, 2015
 Fotografía impresa sobre metacrilato
 2 obras de 50 x 70 cm

Fuensanta García
Niños, 2017
Rotuladores permanentes y
óleo en barra sobre tablilla
100 x 100 cm

“(...) el sufrimiento en algunos casos puede crear una necesidad compulsiva y vital de expresar aquellos sentimientos de la persona frente al abismo”.

Ana Hernández Merino

The background features abstract pink geometric shapes. A large, thick pink 'L' shape is positioned on the left side, with its vertical bar extending downwards and its horizontal bar extending to the right. Another thick pink horizontal bar is located at the bottom of the page. The text is placed to the right of the 'L' shape.

**El
arte
que
brotó
en el
cemen
to.**

El arte que brotó en el cemento

Sobre los procesos creativos de los artistas outsider.

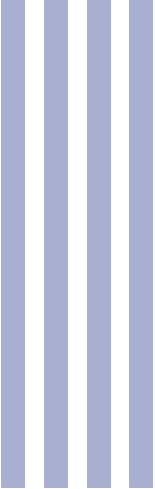
En los años treinta Dalí publicó un artículo en la revista Minotaure, que tituló Esculturas involuntarias, donde hacía referencia a un proyecto fotográfico realizado junto con Brasai, en el que aparecían, entre otros muchos objetos, billetes de autobús retorcidos compulsivamente en los bolsillos, o migas de pan moldeadas por unas manos distraídas durante una comida. Estas obras surrealistas, cercanas al automatismo, nos hablan de una forma de arte que no tuvo lugar, que no fue concebido ni ideado, un acto creativo que simplemente ocurrió. De igual manera el arte outsider ocurre, se manifiesta al margen de las instituciones artísticas, al margen de la cultura misma, de la exhibición, de la mirada y de la crítica. Poniendo en manifiesto esa necesidad compulsiva, ese hormigueo en las manos, que impulsa muchos seres humanos a transformar el entorno con sus propias herramientas.

El artista outsider no busca, su proceso creador difiere del de los artistas insiders, en ese ocurrir, no tan involuntario como inevitable. En ese suceder a pesar de las condiciones adversas. A veces pienso en el arte outsider como un tallo que brota en el cemento, a primera vista diríamos que es sólo eso: un accidente, una escultura involuntaria o un dibujo que emerge allí donde no tenía lugar, pero cuando vemos germinar una flor en el suelo árido, nos damos cuenta que se trata de una expresión viva, de un arte salvaje y en bruto, que encontró la forma de extenderse y perdurar al margen de la institución. Porque según Dubuffet (1949) “El verdadero arte siempre surge donde menos se lo espera uno. Allí donde nadie piensa en él, ni pronuncia su nombre”

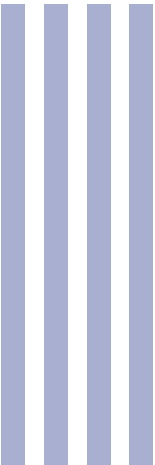
Más allá de esa necesidad inevitable, lo que hace outsider al arte outsider tiene que ver con una cierta despreocupación por el resultado final, y, sobretodo, porque este pueda ser o no aceptado socialmente. Estar fuera les proporciona una libertad creadora de la que pocos artistas disfrutan. Su ingenuidad y su despreocupación absoluta por el sistema artístico, convierte su acto creativo en pura pulsión, en una vía de gozo y experiencia, donde se pone en manifiesto la pregunta, que se hace Chantal Maillard (2011), sobre la ingenuidad y la creación: “En ese charquito de agua lo que había era gozo, un gozo que sólo puede tener un niño, antes del pensamiento, del juicio y del lenguaje. Porque, ¿Qué es el rojo antes de saber que el rojo se dice rojo y empieza a perder color con la palabra?”

Crear se vuelve juego, experiencia y pulsión, y en esto también difieren de los otros artistas, ya que no juegan a las mismas normas que el arte convencional. El arte outsider no necesariamente tiene como fin la comunicación. En este sentido, su situación al margen, les hace muchas veces independiente de sus receptores. Se trata de un acto creador para su autoconsumo, donde el individuo influido por las sensaciones que le produce el acto creador entra en un proceso de retroalimentación consigo y para sí mismo. Es por esto que, la obra outsider, está cargada de soledad, de silencio y de intimidad, donde la creación produce un diálogo íntimo con la obra, un soliloquio que a veces se toma inefable, lleno de sensaciones sin palabras y que empuja, desde el vacío de cada uno, hacia la satisfacción de crear, dotando a las obras outsider de una individualidad extrema.

Eva Cristina Mesas Escobar

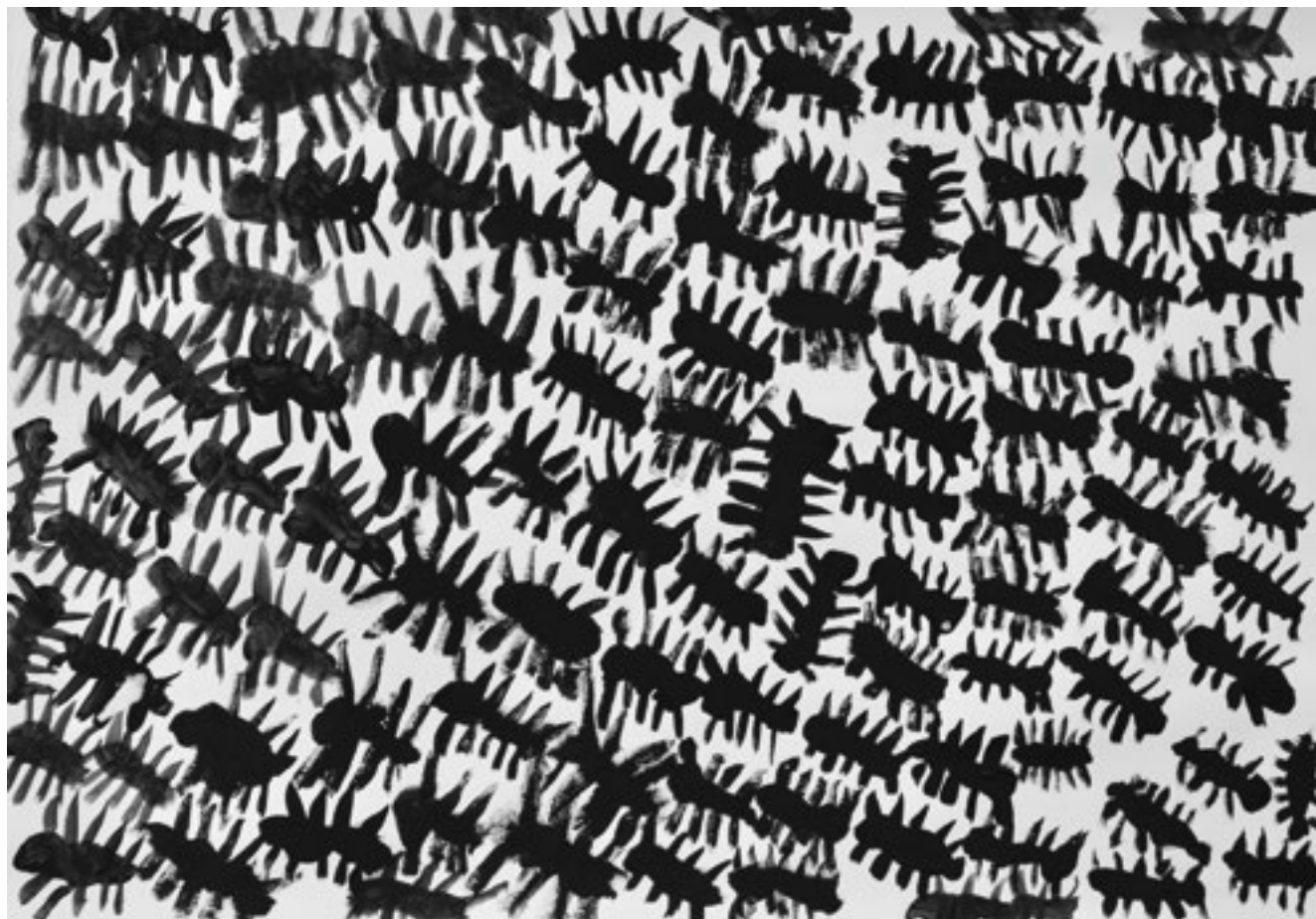
“Su ingenuidad y su despreocupación absoluta por el sistema artístico, convierte su acto creativo en pura pulsión, en una vía de gozo y experiencia”.

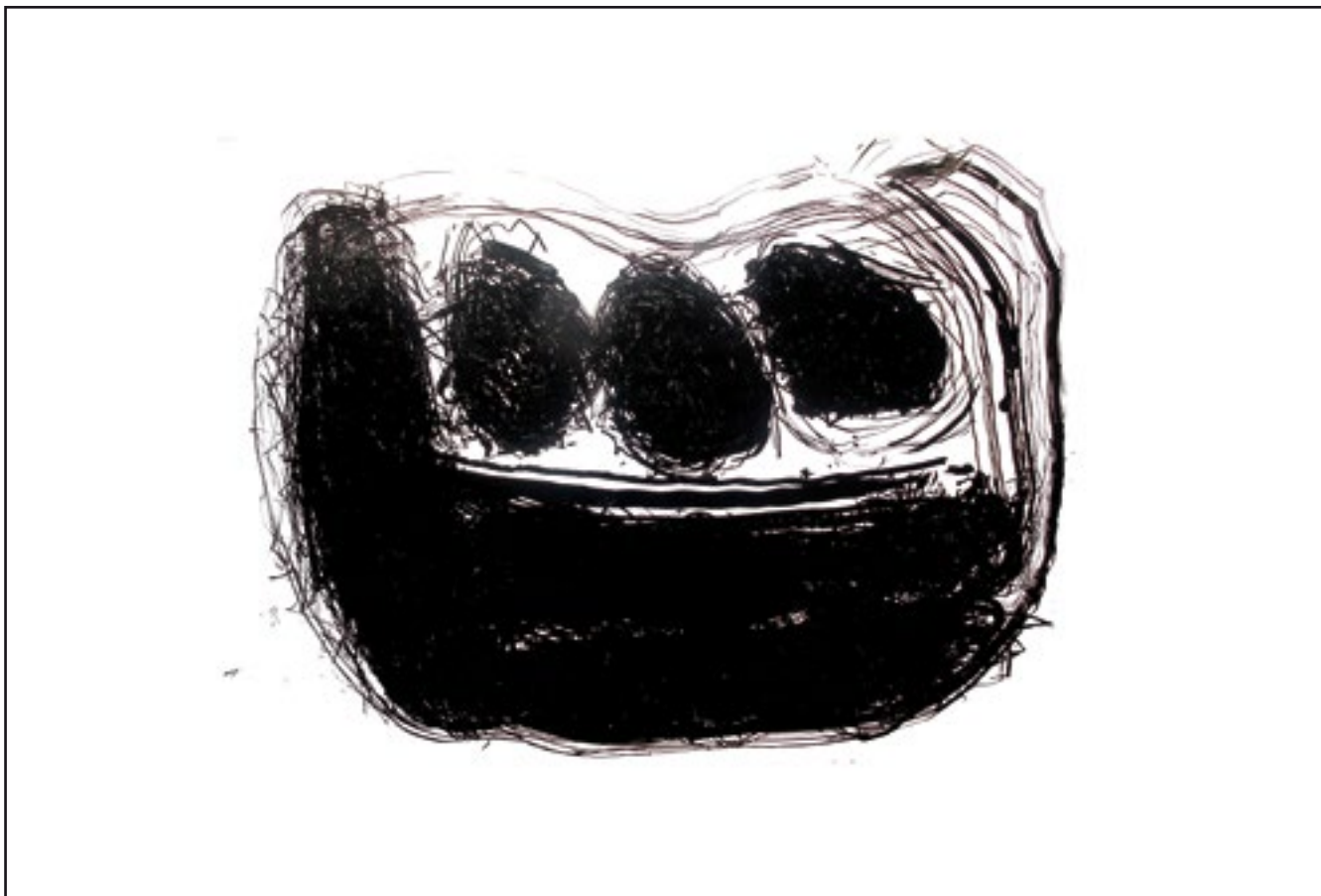
Eva Cristina Mesas Escobar

8

O
bras
II

Joan Mestre Ferrer
Hormigas, 2016
Tinta china sobre papel
40 x 30 cm

Joaquim Casals
Autocar, 2015
Tinta china sobre papel couché
70 x 50 cm

Jose David Muñoz

Nananná, 2017

Pintura acrílica y óleo en barra sobre tablilla.

100 x 100 cm

José Jorge Manzanera
Cabeza de medusa, 2016
 Arcilla refractaria y esmalte cerámico
 12 x 13 cm

Juana Ana Pons
Sin Título, 2016
Témpera Y purpurina
50 x 70 cm

Juan Carlos Bernadino
Ciudad gris, 2015
Témpera y tinta
50 x 35 cm

Luzgardo Preciado
Armonía y Paz
Acrílico sobre madera
65 x 55 cm

Manuel Hidalgo Barcelona

Sin Título, 2015

Rotulador sobre papel

43 x 49 cm

Manuel Perrez
Geometría, 2015
Acrílico sobre papel
21 x 29 cm

Martí Capellas
Nigromantes
 Acrílico sobre papel
 22 x 32 cm c/u

Mercedes Giménez
Árbol Amarillo, 2015
Acrílico sobre lienzo
180 x 100 cm

Mireia Almiñana
Sin título, 2016
Acrílico y lápiz sobre papel
30 x 20 cm

“Crear se vuelve juego, experiencia y pulsión, y en esto también difieren de los otros artistas, ya que no juegan a las mismas normas que el arte convencional.”

Eva Cristina Mesas Escobar

9

Escribiendo al margen.

Escribiendo al margen

Entendamos que el proceso creativo se inicia por una necesidad de crear. El psicoanalista Didier Anzieu (1), nos explica este primer acontecer de la obra como una fuerza inconsciente o pulsión que agita al sujeto. El impulso creador nos sacude, zarandea nuestras emociones, pincha el subconsciente para abrirse paso horadando la membrana que separa nuestra psique del exterior y así, por ese resquicio, brotar en la conciencia como idea.

La idea busca un cuerpo mediante el cual pueda respirar en este nuevo medio y en él ser y existir para otros sujetos. Por que el fin último de la fuerza creadora es ofrecer el pensamiento a la mirada y así transforma la materia, ya sea barro, madera, color, palabras...

A continuación, expone Anzieu, comenzamos a componer la obra en sus detalles: a elaborarla. Se va adaptando al material elegido mediante retoques que desempeñan la misma función que la elaboración secundaria realiza sobre el sueño cuando surge en la conciencia; es decir, en el estado de vigilia, o cuando queremos narrar un sueño, realizamos sobre él ciertas adaptaciones que le dan coherencia e inteligibilidad, de otro modo el sueño se desvanece.

Es el momento del diálogo entre sujeto, materia y forma que, si bien se nos antoja como tiempo íntimo en nuestra realidad interna, está mediado por la realidad externa. Podremos entonces decir que la comprensión del sentido de la obra dependerá de los códigos con los que realicemos dichos retoques. La obra se construye en y para una sociedad o una cultura concreta y ésta posee sus propios cánones. Estas normas, con frecuencia, funcionan como fronteras, límites o muros. Así, los retoques ubican las obras en estructuras determinadas: tradición o innovación, correcto o incorrecto, marcando lo que puede estar dentro y lo que ha de permanecer fuera de la institución arte. Dentro está lo incluido, fuera lo excluido. Es fácil de comprender pero difícil de asimilar.

Observemos la derecha de este texto que respeta la longitud de cada palabra, ni estira el texto ni corta sílabas para cuadrar la escritura a una gran columna recta que pone límites. Recorramos por tanto ese ritmo intercalado de palabras y espacios, de ideas y vacíos, porque en éstos podremos ubicar el sentido de las obras de esta muestra.

Eva Santos Sánchez-Guzmán

(1) ANZIEU, D. 1993. El cuerpo de la obra. México: Siglo XXI.

10

**O
bras
III**

Miriam Tablado
Muñeca Miriam, 2016
Costura libre
12 x 20 cm

Mª Àngels Gomà
Trazo distraído, 2015
Tinta china sobre papel couché
64,5 x 45 cm

Mónica García
Boira
Pintura acrílica sobre papel
36 x 48 cm

Montserrat Ruiz
Composición de dibujos. 2015
 Técnicas gráficas

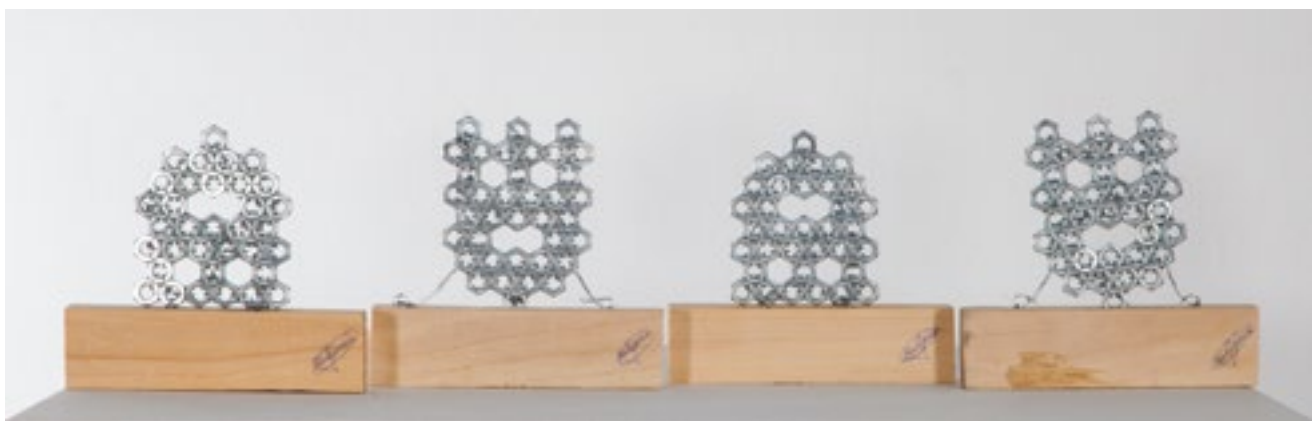
Oriol Belmut
Cristina, 2016
Pastel sobre papel
60 x 60 cm

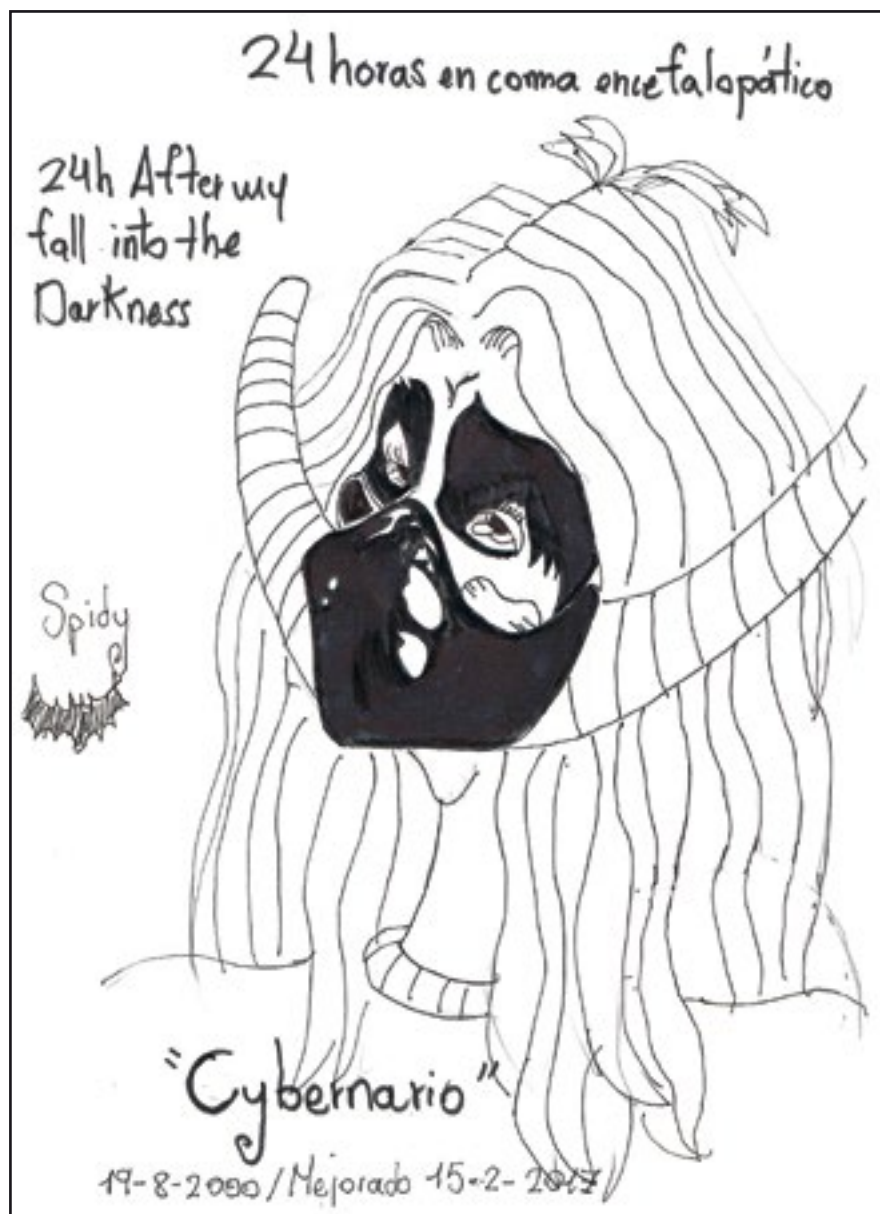
Rafael Gálvez
Mujer en el espejo
Óleo sobre lienzo
30 x 20 cm

Raúl Aguirre
La prima Isa en Bikini. 2008
Color por ordenador sobre dibujo con bolígrafo
47 x 41 cm

Raúl García
Máscaras, 2016
Composición escultórica
4 piezas de 14 x 15 cm

Rubén Hernández
Cibernario, 2000
Dibujo con tinta sobre papel
21 x 29 cm

Santiago Milanés
Plaza de España, 2015
Rotulador sobre papel
45 x 32 cm

Sari Hernández

Parejas

Cosido de lanas, hilos,
retales de tela en bastidor de madera
100 x 100 cm

Yolanda Gamarra
Mujer Bella, 2016
Acrílico sobre lienzo
46 x 46 cm

**Acciones y
centros de
arte outsider
invitados.**

Taller de Arte y creación libre de ASSIDO MURCIA.
Asociación para el tratamiento de personas
con síndrome de Down y otras discapacidades

ASSIDO (Asociación para personas con síndrome de Down) nace en mayo de 1981, es una asociación privada, sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, que surge de la iniciativa de padres y madres de personas con síndrome de Down, para dar atención y ofrecer servicios que no existían para este colectivo en la ciudad de Murcia, siendo la segunda asociación más antigua de España en la atención a este colectivo

En los años 90 decidimos dar la oportunidad en el Arte, para el Arte y con el Arte a las personas con diversas capacidades para las cuales trabajamos, teniendo en cuenta el punto de vista de: “Todo por ellas pero no sin ellas”, obligándonos a una actuación que estuviese marcada por sus necesidades y no por los propios intereses de nuestra organización, afianzando la figura creativa de la persona con capacidades diversas.

Centro Municipal Ocupacional ORIOL, Orihuela (Alicante).

El Centro Municipal Ocupacional ORIOL lleva funcionando desde el año 1996, desde entonces se ha trabajado en diferentes proyectos, primando siempre la felicidad, el bienestar y la motivación de las usuarias/os. Desde el año 2014 en el Centro Municipal Ocupacional ORIOL llevamos un proyecto denominado “TRES” Trabajamos con disciplinas artísticas, MUSICA, TEATRO Y PINTURA.

El taller de pintura lo componen dos monitoras, Amparo Blaya y Juani Costa y un monitor Alberto Sánchez. Trabajamos con todas las personas usuarias del Centro, utilizando sus sentidos, su sensibilidad y su forma de hacer, para potenciar los trabajos realizados en el taller de pintura.

Libertad, 2010

1º Premio de Expocreativa en el Concurso de Artes Plásticas, Pintura y Cerámica realizadas por personas adultas con discapacidad intelectual por la Diputación de Alicante en el año 2010

Lola Marcos, Charo Onandia, Gustavo Durendez, Mº Carmen Vegara, Fernanda Lorente

130 x 100 cm / Técnicas Mixtas sobre lienzo.

Renacer, 2017

Autor/es:

Usuari@s del

taller de arte

de AMADEM

150 cm X 200

cm

Collage, papel

reciclado, tela

Asociación AMADEM, ONG por la Salud Mental- Marina Alta.

La **Asociación AMADEM, ONG por la Salud Mental- Marina Alta**, es una asociación sin ánimo de lucro, que vela por el cumplimiento de los derechos de las personas con enfermedad mental, para así mejorar su calidad de vida y la de sus familiares.

Se realizan diferentes talleres y se hace un seguimiento terapéutico. Ellos y ellas son pacientes con unas necesidades específicas que necesitan trabajar diferentes facetas de la persona para evitar el aislamiento y el deterioro que producen este tipo de enfermedades, siempre orientado hacia una **REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL**.

Taller de Arte de los Servicios Sociales de Archena. Centro Ocupacional “Llano de Barco”, Archena, Murcia.

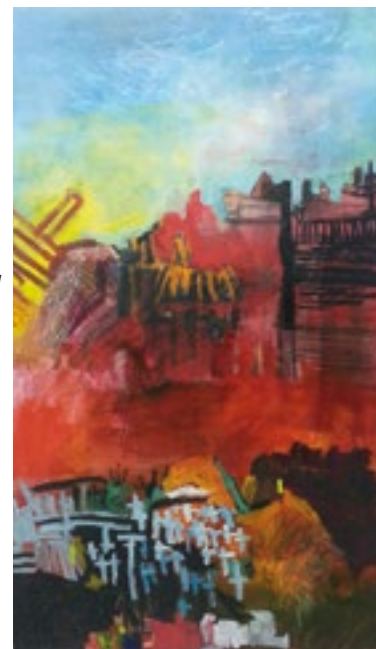
Muestra de Obras realizadas en el Taller Creativo del Centro Ocupacional de los servicios sociales de Archena, 2016

Usuarios del Centro Ocupacional. Servicios Sociales de Archena

Mediadora: Magdala Hernández Moñino

Pintura acrílica sobre lienzo

200 x 150 cm

**Proyectos de
mediación artís
tica y arte parti
cipativo invita
dos.**

Taller de imaginación de
la Nueva Fundación
los Albares (CIEZA)

Los grupos invisibles

El proyecto pretende promover la inclusión y la visibilidad social de personas con capacidades mentales diversas. Las imágenes creadas por los participantes del Taller de Imaginación de La Nueva Fundación Los Albares, recogen y arrojan a las siluetas transparentes realizadas por Carlos Menéndez, que se combinan en un espacio paradigma de la cultura, el Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena.

La intencionalidad de la obra es dar una vuelta de tuerca a los valores impuestos, y por ello hemos decidido que debía ser la sociedad la que fuese invisible a los ojos de los demás y ser representada por las siluetas transparentes. En contraposición, decidimos utilizar las siluetas llenas de color, sentimiento y contenido para dar un total y absoluto protagonismo a esos grupos de personas, que por sus problemas de adaptación social o simplemente porque a la mayoría les resultan incómodos de ver, son ignorados y excluidos.

El hilo de la memoria

El hilo de la memoria, 2014

Proyecto de Mediación artística y género.

(Actividad dentro del Festival Nacional Miradas de Mujeres, 2014)

El proyecto: El hilo de la memoria tuvo lugar en la pequeña localidad de Ojós (Murcia). La actividad contó con la financiación del Ayuntamiento de Ojós y se desarrolló en su Museo de Belenes del Mundo. Conformándose como un trabajo de mediación artística con las mujeres autóctonas de Ojós, que se dedican en su mayoría a las labores domésticas y a la cosecha familiar.

Nuestro propósito era recuperar la memoria histórica del lugar desde el relato femenino y construir con ellas un espacio de diálogo y seguridad a través del arte, que propiciara la salida de las emociones y la reflexión, reescribiendo así un nuevo relato histórico del lugar a partir de las voces de estas mujeres y desde sus propias herramientas artísticas y emocionales.

Mujeres de Ojós (Murcia)

Mediadoras: Viola Troiano y Eva Cristina Mesas, Mº Carmen Delia Gregorio, Juan García Sandoval.

Técnicas mixtas, transfer, pintura acrílica y costura

Muestra del proyecto completo que se compone de dos piezas de 100 x 50 cm

La Mancha del Quijote

IV Taller de creación integrada

Universidad de Murcia

El Curso-taller de creación integrada con personas con síndrome de Down de la UMU es un espacio de integración y encuentro entre las personas con y sin diversidad funcional, donde ambas puedan vivir una experiencia formativa y de creación, viva y dinámica. Cuyo objetivo es el proceso, encuentro y diálogo de personas diversas dentro de un encuadre igualitario y para un aprendizaje común a través de la creación.

La mancha del Quijote es el resultado de una aventura por la mancha, lugar no geográfico, sino lugar de azar. Colores licuados han sido salpicados, soplados, estarcidos... en un juego grupal para el intercambio de miradas, complicidades, creaciones y descubrimientos.

La Mancha del Quijote,
2016

Autores: Alumnos del
**IV Taller de Creación
Integrada de la UMU**

Acrílico sobre papel
Muestra del proyecto
completo

6 obras del 50 x 100 cm

Dirección: Eva María
Santos Sánchez-
Guzmán y Eva Cristina
Mesas Escobar

Por Nosotras Mismas Arte y Transformación, 2015. Beniaján. Murcia

Por Nosotras Mismas. Arte y Transformación. Taller de Estimulación creativa desde perspectiva de género. Asociación Columbares, CEPAIM, Universidad de Murcia.

Proyecto que es el resultado de un “Taller de estimulación creativa desde una perspectiva de género” de 35 sesiones y que estuvo encaminado a la mediación a través del Arte de un grupo de mujeres con diversidad cultural, creando un espacio de confianza y aprendizaje donde compartir, construir y empoderarse juntas, desde las subjetividades de las participantes y los saberes de todas, donde el Arte se ha convertido en una herramienta de autodeterminación en las mujeres. Conto con la colaboración del Máster de Terapias Creativas de la Universidad de Murcia, Asociación Columbares y Cepaim Beniaján, Murcia.

Participantes: Hamida Abiar, Carmen Cánovas Espada, Marisol Arce Frutos, Rosalía Gálvez Inieta, Leonor Jiménez Peleo, Laila Kadiri, Belén Martínez Cortés y Inmaculada Tornel Nicolás

Dirección: Mª Milagros Montesinos Belmonte y Juan G^a Sandoval.

Artistas que han colaborado: Antonio Tapia y Domix Garrido

Taller de Arte y Cultura como terapia contra el Alzheimer

El Arte de entretelas. Unidad de Demencias del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

Utilizando una exposición de la artista Chelete Monereo como provocación para activar conversaciones sobre los recuerdos ligados a sus vivencias, los pacientes construyeron unas maletas del recuerdo con objetos personales y fotografías (pañuelos de memoria). Las maletas del recuerdo presentan una colección de recuerdos de las distintas etapas de la vida de estas personas, incorporando en ellas la infancia, juventud y madurez, donde a través de los objetos se trata de recordar. El pañuelo de la vida envolvía los objetos que componían la propia maleta, consistiendo la actividad en pintar una tela, tan grande que representara la vida de cada persona dividida en las tres etapas trabajadas: infancia, juventud y madurez. En los años siguientes hasta la actualidad, se han desarrollado más talleres de Arte y Cultura como Terapia desde la Unidad de Demencias del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

Mediación: Chelete Monereo

Dirección: Halldóra Arnardóttir y Carmen Antúnez

Maleta de recuerdos y pañuelo de la vida. El arte de entretela

Taller de Mosaicos Romanos de Lorca (Murcia)

Desempeña una labor de recuperación, difusión y protección del patrimonio a través de los trabajos desarrollados en él, especializado en el diseño y realizaciones de recreaciones, réplicas o reproducciones de mosaicos. Integrado por personas con esquizofrenia y patología Dual. Los trabajos del taller se desarrollan desde el año 1999 hasta la actualidad, con veinte usuarios y cuatro horas diarias, cuenta con el apoyo del Excmo. Ayto. de Lorca y bajo la mediación de María Dolores García Sandoval mediante un convenio entre diversas instituciones, actualmente depende de ISSOL. Se vio la necesidad de ofrecer un recurso didáctico a las personas con necesidades de apoyo para que accedieran al mundo del arte, la creatividad y la cultura de una forma natural y que su aportación fuese un complemento de conocimiento para el resto de la sociedad.

Reinterpretaciones de mosaicos de época romana

Mediación: Dolores García Sandoval

Mármol sobre plancha

Diversas medidas

Participantes: Daniel Sánchez Ortiz, Mateo Reverte Martínez, Asensio Martínez Poveda

Ginés González Miras, José Luis González Ros, Benito Méndez García, Juana Quiñonero Vélez

13 **Créditos.**

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Pedro Antonio Sánchez López

Presidente

Noelia María Arroyo Hernández

Consejera de Cultura y Portavoz del Gobierno Regional

José Vicente Albaladejo Andreu

Secretario General

María Comas Gabarrón

Dirección General de Bienes Culturales

UNIVERSIDAD DE MURCIA

José Orihuela Calatayud

Rector Magnífico de la Universidad de Murcia

Pedro Miralles Martínez

Vicerrector de Formación e Innovación

Mónica Galdana Pérez Morales

Vicerrectora de Comunicación y Cultura

Javier Corbalán Berná

Centro de Estudios de Terapias Creativas

CREATIVIDAD Y PULSIÓN. BIENAL CONTEMPORÁNEA EN ARTE OUTSIDER

Promueve y organiza

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Consejería de Cultura y Portavocía

Dirección General de Bienes Culturales

Museo Regional de Arte Moderno

Universidad de Murcia

Centro de Estudios de Terapias Creativas

Colabora

FEAPA, Federación Española Profesional de Arteterapia

Dirección

Francisco Jesús Coll Espinosa

Juan G^a Sandoval

Coordinación

Eva Cristina Mesas Escobar

Jurado de la Bienal

Álvaro de los Ángeles

Ana Hernández Merino

Ángel Haro

Aurelien Lortet

Catalina Guerrero Romera

Chelete Moreneo

Encarna Lago

Eva Cristina Mesas Escobar

Eva María Santos Sánchez-Guzmán

Francisco Jesús Coll Espinosa

Graciela García

José Luis Martínez Meseguer

Juan G^a Sandoval

Mercè Luz Arqué

Exposición

Creatividad y Pulsión. Bienal Contemporánea en Arte Outsider

Del 17 de marzo al 7 de mayo de 2017

Museo Regional del Arte Moderno – Palacio de Aguirre

Artistas/creadores

Carlos Martínez, premiado

Rosa Rosco, accésit

Eduard Selva Pons, accésit

Alejandro Aldehuela

Alejandro Membrillo

Alfonso Solís

Álvaro Torro

Ana López Jiménez

Antonio Mateo Torrano

Arturo Muñoz Ramírez

Asunción Fernández

Bea Piñero

Castor Albarrán
Chon Mayoral
Fuensanta García
Joan Mestre
Joaquim Casals
José David Muñoz
José Jorge Manzanera
Juana Ana Pons
Juan Carlos Bernardino
Luzgardo Preciado
Manuel Hidalgo
Manuel Pérez
Martí Clapellas
Mercedes Giménez
Mireia Almiñana
Mirian Tablado
Mre Àngel Gomà
Mónica García
Montserrat Ruiz Seca
Oriol Belmut
Rafael Gálvez
Raúl Aguirre
Raúl García
Rubén Hernández
Santiago Milanés
Sari Hernández
Yolanda Gamarra Marín

Comisariado y diseño expositivo

Juan G^a Sandoval
Eva Cristina Mesas Escobar

Muestra de obras de arte outsider invitadas

Taller de Arte y creación libre de ASSIDO MURCIA,
Asociación para el tratamiento de personas con
síndrome de Down y otras discapacidades.
Taller Creativo de ORIOL. Centro Ocupacional y
Residencia Oriol en Orihuela (Alicante)

Proyectos de mediación artística y arte participativo invitados

Taller de Arte y Cultura como terapia contra
el Alzheimer: El Arte de entretelas. Unidad de
Demencias del Hospital Virgen de la Arrixaca de
Murcia.

Los grupos invisibles. Taller de imaginación de la
Nueva Fundación los Albares (CIEZA)

La Mancha del Quijote. IV Taller de creación
integrada. Universidad de Murcia

Por Nosotras Mismas. Arte y Transformación.
Taller de Estimulación creativa desde perspectiva
de género. Asociación Columbares, CEPAIM,
Universidad de Murcia.

Servicios Sociales de Archena. Centro de Día del
Ayuntamiento de Archena "Llano del Barco".

Taller de Mosaicos Romanos de Lorca. ISOL-
Excmo. Ayto. de Lorca, Murcia.

AMADEM, ONG por la Salud Mental Marina Alta,
Denia, Alicante.

El hilo de la memoria. Ayto.de Ojós (Murcia).
Museo de Belenes del Mundo de Ojós. Actividad
dentro del Festival Nacional Miradas de Mujeres,
2014

Mujeres de Ojós (Murcia)

Textos

Noelia Arroyo

Pedro Miralles Martínez

Francisco Jesús Coll Espinosa

Juan G^a Sandoval

Eva Cristina Mesas Escobar

Ana Hernández Merino

Eva María Santos Sánchez-Guzmán

Administración

Servicio de Museos y Exposiciones

Fotografías

La Cholepa

Vídeo

Verónica Garre

Diseño

Biovisual

Impresión

Joaquín Valls

Montaje/Instalación

Angie Meca

Agradecimientos

Nuestro más sincero agradecimiento a todos y todas las artistas que han participado en la exposición no habría sido posible sin ellos/as, a todos y todas que han creído en el Proyecto y lo han dotado de luz.

Ayto. de Ojós (Murcia).

AFENCE, Asociación Salud Mental Cieza y comarca.

AFES MURCIA, Asociación Salud Mental Murcia y comarca.

AMADEM, ONG por la Salud Mental Marina Alta, Denia, Alicante.

ASSIDO MURCIA, Asociación para el tratamiento de personas con síndrome de Down y otras discapacidades.

C.A.M.Ps Fundación. Centro Miguel Montalvo – Arte+válido, Madrid.

CEPAIM, Fundación para la convivencia y cohesión social) en Beniaján, Murcia.

Columbares, Asociación. Beniaján, Murcia.

CRIS ALICANTE, Centros de rehabilitación e integración social. Alicante.

F.C.P.C. Fundación Catalana per la Paràlisis Cerebral. FRADOGO ART.

FEVOCAM - FUNDACIÓN ESFERA MADRID.

GRUP ATRA - Salud mental. Llar Residencia Padua. Vilanova i la Geltrú en Barcelona.

ISOL, Asociación Murciana para la rehabilitación Psicosocial. Murcia

Llar de Memòria de las Islas Baleares.

MENTALIA PUERTO VALENCIA. Centro de rehabilitación Psicosocial y Residencia Especializada de personas con esquizofrenia, trastorno de la personalidad, trastorno bipolar y otros trastornos.

Museo de Belenes del Mundo de Ojós, Murcia.

Nuevo Fundación los Albares en Cieza (Murcia)

ORIOI. Centro Ocupacional para personas con discapacidad de Orihuela (Alicante)

PROMETEO Murcia, Asociación de Padres de Discapacitados Psíquicos, Físicos y Sensoriales. Servicios Sociales de Archena. Centro de Día del Ayuntamiento de Archena “Llano del Barco”. Unidad de Demencias del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

WINDOWN BARCELONA. ONG que promueve el arte para las personas con diversidad funcional.

Amparo Blaya, Ana Ballesta , Ana María Jiménez Cabrera, Ana Sánchez , Andrés Mellado , Antonio Tapia, Antonio Zamora , Carmen Antúñez, Carmen Vidal, Carlos Menéndez, Carol Ludeña , Concha Casanovas, Charo Preciado, Chelete Moreneo, Halldóra Arnardóttir , Isabel Soler Tarradellas, Javier Jiménez, José Emilio Palazón Marín, José Luís Aguirre, Juan Carlos Cayuela, Juan Nicolás, Laura Martín, Lola Fabregat, Magdala Hernández, Mª Carmen Gregorio Navarro, Mari Imbernón Espinosa, Mª Dolores García Sandoval, María Milagros Montesinos Belmonte, Marta Miró, Mateo Pedreño, Pablo Melgarejo, Pablo Sacristán, Paqui Martínez, Penélope Tortosa, Pep Puig, Rafael Ibáñez, Raquel Covos, Raquel García, Raquel Tinajo, Sandra Baeza, Sandra Molera, Soledat Cladera y Teresa Moreno.

Nº DEPÓSITO LEGAL MU 256-2017

Lucciene Peiry, 2006
Directora Collection del l'Art Brut de Laussanna

Su ignorancia de la escena artística es, según ellos, altamente benéfica, ya que les lleva a inventar totalmente el conjunto de su procedimiento creador. Esta necesaria fabricación de la obra -tanto en el terreno temático, iconográfico y estilístico, como en el técnico- es el resultado de una constante labor de búsqueda. La creación de *art brut* engendra una exteriorización de los movimientos de humor más íntimos, más profundamente interiores del artista.

