

INTERPSIQUIS

Congreso Virtual Internacional de Psiquiatría,
Psicología y Salud Mental

EL ARTE Y SALUD MENTAL EN PRIMERA PERSONA. CÓMO HA INFLUIDO LA ENFERMEDAD MENTAL EN LA OBRA DE DIFERENTES ARTISTAS

Ana García Carpintero, Belén Rodado León, Mar Jiménez Cabañas , Agustín Bermejo Pastor

Anagarciacarpintero@gmail.com

arte, trastorno psiquiátrico, producción artística, creatividad.

RESUMEN

Hanz Prinzhorn, psiquiatra e historiador del arte publicó en 1922 su libro *Bildnerie der Geisteskranken*, traducido al español "Expresiones de la locura, el arte de los enfermos mentales". Un trabajo de recopilación y análisis de más de mil dibujos y pinturas realizadas por pacientes con esquizofrenia institucionalizados en Heidelberg y otras ciudades europeas a inicios del siglo XIX. Este libro, aunque pretende ser una obra descriptiva y no configurar una teoría sobre la psicopatología de la expresión artística, propone ciertos elementos comunes presentes en los dibujos realizados por pacientes enajenados mentalmente, así como describe seis pulsiones que llevan a la creatividad del ser humano. El "arte alienado" o "arte de los locos" descrito en la obra de Prinzhorn fue una importante fuente de inspiración para el nacimiento de los movimientos vanguardistas, que defendían la expresión del inconsciente y la libertad creativa por encima de la lógica o razón. Teniendo en cuenta la importante influencia de las obras realizadas por enfermos mentales en la historia del arte, el objetivo del presente trabajo es realizar una revisión de las obras pictóricas de algunos artistas reconocidos con trastornos psiquiátricos, tratando de identificar los elementos comunes que informan sobre la productividad de la enfermedad mental en la realización de sus obras. Para finalizar el trabajo, completaremos la revisión haciendo un acercamiento a la obra artística de enfermos mentales en otras modalidades como la escritura y la música.

EL ARTE Y SALUD MENTAL EN PRIMERA PERSONA. CÓMO HA INFLUIDO LA ENFERMEDAD MENTAL EN LA OBRA DE DIFERENTES ARTISTAS

INTRODUCCIÓN

Es clásico el pensamiento que nos hace relacionar la capacidad creadora artística con la enfermedad mental o sufrimiento psíquico. Tal vez la tradición romántica, el cine o la televisión sean los responsables de que todos nosotros tengamos en la mente la imagen del artista como una persona solitaria, sumida en sus pensamientos, con cambios de humor, adicción a sustancias, problemas interpersonales y una vida mísera que a la hora de crear demuestra una sensibilidad extrema en aquello a lo que se dedica, ya sea la pintura, música, escritura u otros ámbitos. Pero ¿es esto cierto? ¿es la enfermedad mental un factor influyente en la capacidad creativa? Pues lo cierto es que a día de hoy no hay ningún estudio que encuentre relación entre la creación artística y la enfermedad mental, a pesar del interés que ha despertado el papel de la enfermedad mental en el mundo del arte.

A lo largo de la historia se han hecho diferentes intentos de estudio de las características particulares de la producción creativa de los enfermos mentales. La más importante fue el libro *Bildneri der Geisteskranken*, escrito por Hans Prinzhorn en 1922 y traducido al español por "Expresiones de la locura, el arte de los enfermos mentales". Un trabajo de recopilación y análisis de más de mil dibujos y pinturas realizadas por pacientes con esquizofrenia institucionalizados en Heidelberg y otras ciudades europeas a inicios del siglo XIX. El "arte alienado" o "arte de los locos" descrito en la obra de Prinzhorn fue una importante fuente de inspiración para el nacimiento del "art brut" y de los movimientos vanguardistas, que defendían la expresión del inconsciente y la libertad creativa por encima de la lógica o razón, y movilizaban a los artistas a adoptar rasgos expresivos característicos del "arte de los locos" de manera consciente y voluntaria, libres de las influencias culturales imperantes.

Hans Prinzhorn, en un trabajo de análisis propone una filosofía del trabajo de creación y propone ciertos elementos comunes en el arte. Basado en sus conocimientos como historiador del arte y psiquiatra, considera que el impulso creativo de estos pacientes se conforma a partir de la necesidad de expresarse (de representar lo psíquico para comunicar), del instinto de juego (compulsión a la acción sin propósito, por entretenimiento), del instinto de decoración del entorno, la tendencia al orden, el instinto de imitación y necesidad de simbolización.

De esta forma, agrupa los dibujos que recopila en varios grupos:

Garabatos sin orden y sin objeto: Según el autor, los garabatos son el resultado de la compulsión a la actividad, al gesto de dibujar y también pueden portar a la vez elementos psíquicos que no se pueden describir con palabras.

EL ARTE Y SALUD MENTAL EN PRIMERA PERSONA. CÓMO HA INFLUIDO LA ENFERMEDAD MENTAL EN LA OBRA DE DIFERENTES ARTISTAS

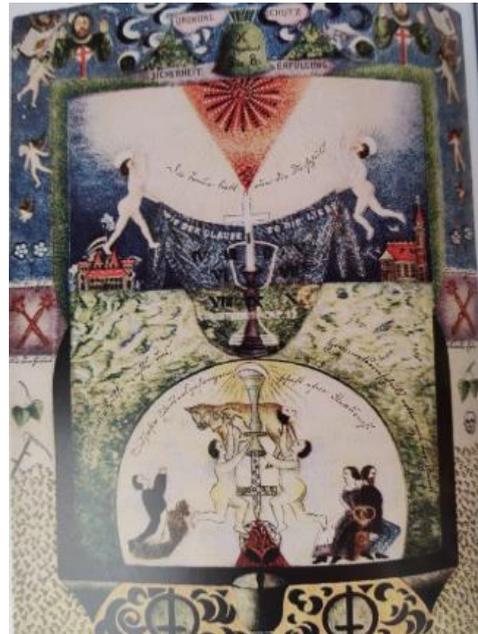

Dibujos con predominio de la tendencia al orden y a la copia: con finalidad ornamental y lúdica. En estos dibujos se observan líneas uniformes rítmicas y estereotipos formales como el horror vacui (rellenado hasta los bordes del papel) reiteración de elementos, el automatismo y las imágenes múltiples. Algunos recuerdan a los dibujos infantiles de personas, animales o casas. Otros dejan entrever rasgos psicopatológicos presentes como el caso de un paciente maníaco que muestra un trazo desordenado y grandioso (*dibujo 3*). En otros se describen experiencias propias (*dibujo 4*, hecho por un paciente que participó como soldado en la guerra).

EL ARTE Y SALUD MENTAL EN PRIMERA PERSONA. CÓMO HA INFLUIDO LA ENFERMEDAD MENTAL EN LA OBRA DE DIFERENTES ARTISTAS

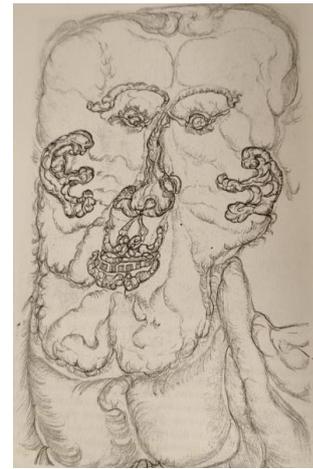
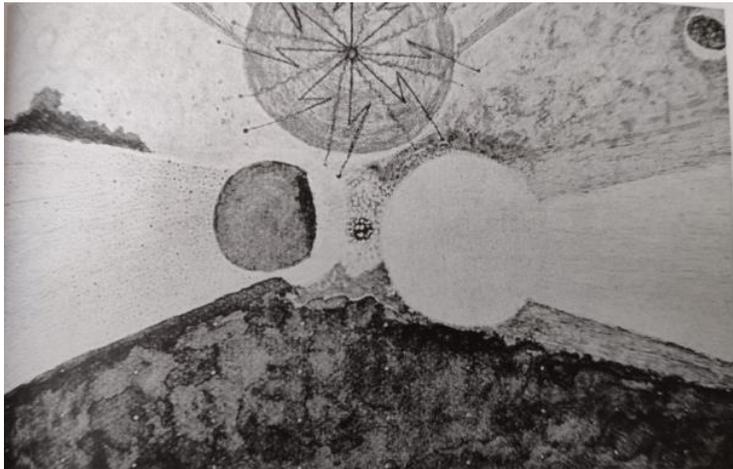
Y, quizás el grupo más interesante, el que refleja *la fantasía visual y los dibujos con intención de simbolización*. Estas obras no tienen como finalidad tanto la decoración (como los dibujos anteriores) sino la necesidad de expresar su mundo interior. Muchos de estos enfermos plasmaron el contenido de sus delirios y alucinaciones en sus dibujos, algunos de los cuales describimos a continuación.

El primer dibujo, titulado "el milagro del santo sudor en la suela del zapato" ilustra un delirio sistemático en toda su extensión. Este paciente creía ver imágenes bíblicas en las suelas de los zapatos y luego las dibujaba. Desde estas experiencias elaboraba delirios de temática místico religiosa en los que sostenía la idea de que varias personas habían sido asesinadas por otros poseídos por Satanás.

El segundo dibujo está realizado por un relojero profesional durante su internamiento en un sanatorio psiquiátrico durante más de 30 años. Llama la atención la gran cantidad de símbolos que utiliza: cruces invertidas, guadaña, calavera, sacos de oro, un becerro, un candelabro... Todos ellos con un significado particular que parece relacionarse con las distintas formas de pecado. El dibujo se divide en dos, una parte inferior con predominio del amarillo donde está todo del revés y la parte superior, en azul, donde se encuentra el reino de la verdad y bienaventuranza.

EL ARTE Y SALUD MENTAL EN PRIMERA PERSONA. CÓMO HA INFLUIDO LA ENFERMEDAD MENTAL EN LA OBRA DE DIFERENTES ARTISTAS

El tercer dibujo de este grupo representa la predicción sobre el fin del mundo ideado por un paciente diagnosticado de esquizofrenia paranoide, quien sostiene que el 3 de abril del 2053 el mundo acabará y se apagará el universo como consecuencia del choque de un cometa de hielo con el cometa "Bila".

La cuarta figura representa una alucinación que su autor incluyó en su carpeta de "bocetos fantásticos" o "dibujos de aire". Según el paciente, estas imágenes son imágenes de épocas pasadas que el aire en sus corrientes ha transportado haciéndolas visibles de forma efímera. En ocasiones el autor ha confesado que puede reconocer a sus antepasados en estas apariciones de aire.

DESARROLLO

La segunda parte de nuestro trabajo estará dedicada a la vida y obras de algunos pintores y otros artistas, que además de ser reconocidos mundialmente por su sensibilidad técnica y creatividad, eran atormentados voces, angustias o ideas suicidas. Conocer la relación entre el estado mental y la producción artística de estas personas quizás pueda acercarnos más a entender en qué medida (si es que existe relación) el sufrimiento psíquico puede influir en la creatividad y producción artística.

Vicent Van Gogh

La vida de este famoso pintor holandés nacido en 1853 esconde numerosas incógnitas, muchas aún sin resolver. Con una infancia y juventud sin episodios reseñables, no es hasta los 21 años cuando se describen por primera vez cambios emocionales debutado con un cuadro depresivo tras un desengaño amoroso.

Los siguientes 15 años su vida es un continuo oscilar anímico (depresiones y exaltaciones) en los que se sobreañaden episodios que podrían catalogarse de cuadros psicóticos (ideas

EL ARTE Y SALUD MENTAL EN PRIMERA PERSONA. CÓMO HA INFLUIDO LA ENFERMEDAD MENTAL EN LA OBRA DE DIFERENTES ARTISTAS

religiosas reiterativas, alucinaciones), con cambios repentinos de carácter y alteraciones de conducta graves (se cortó la oreja, intenta asesinar a su amigo Gauguin). Requiere en los últimos años de su vida varios ingresos psiquiátricos, algunos de meses de duración. Entre los 27 y 37 años desarrolla su carrera artística, con importante productividad tanto en fases depresivas como en las de exaltación. En ocasiones él mismo reconoce un abandono del autocuidado y de necesidades básicas por dedicarse de lleno a la pintura, teniendo llegando a pintar 80 cuadros en un mes y medio. Muere a los 37 años por suicidio disparándose con un revolver, dejando un legado de cerca de 900 cuadros. A través de las cartas dirigidas a su hermano Theo se ha podido recoger su biografía y vivencias psíquicas. Se ha sugerido que Van Gogh pudiese padecer la psicosis cicloide, esquizofrenia paranoide, trastorno esquizoafectivo, trastorno bipolar, o cuadros de origen orgánico como sífilis, intoxicación por absenta, trementina o psicosis de origen epiléptico. Sin embargo, por el momento y quizás nunca sepamos a ciencia cierta cuál es la enfermedad de Van Gogh, quien por otra parte nos ha mostrado una genialidad creadora que difícilmente se puede justificar con la patología psiquiátrica.

Il Caravaggio

Michelangelo Merisi, conocido como "Il Caravaggio" fue un importante pintor italiano que vivió entre finales del siglo XVI y principios del XVII. Su infancia fue marcada por la pérdida de sus padres, quedando huérfano a los 17 años. Ya desde joven mostraba una personalidad explosiva, intolerante, con conductas agresivas que derivó en numerosas detenciones, encarcelamientos, fugas, persecuciones policiales y una condena por homicidio. Este carácter va en consonancia con algunos de sus cuadros, los cuales ilustra imágenes de decapitaciones (*Imagen: Judit matando a Holofernes*) donde llama la atención la placidez de los rostros de los asesinos. Otros aspectos recurrentes en sus cuadros fueron la soledad ante la muerte, la conciencia del mal y la violencia y los elementos cortantes y penetrantes. Muchos autores sostienen que padecía un trastorno disocial de la personalidad, dada la imposibilidad para adaptarse a las normas, actos delictivos, irritabilidad, agresividad, despreocupación, falta de remordimiento y escaso control de impulsos. Sin embargo, esta personalidad impulsiva y agresiva contrasta con la delicadeza y emotividad que transmite en sus obras, en las es capaz de transmitir los sentimientos de sus personajes, con una empatía que no demuestra en su vida cotidiana.

EL ARTE Y SALUD MENTAL EN PRIMERA PERSONA. CÓMO HA INFLUIDO LA ENFERMEDAD MENTAL EN LA OBRA DE DIFERENTES ARTISTAS

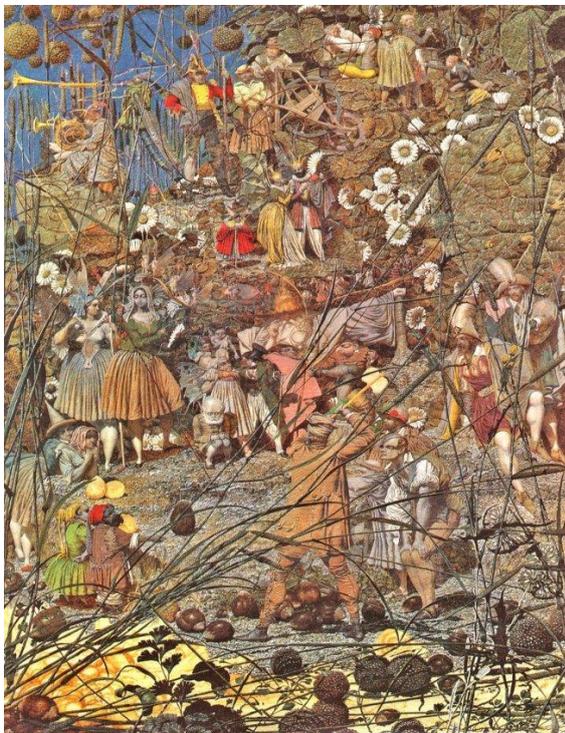
Richard Dadd

Richard Dadd es un pintor inglés nacido en 1817 proveniente de una familia humilde. Comenzó estudios de pintura a los 20 años, siendo su temática predilecta la ilustración de imágenes fantásticas y oníricas. A los 25 años emprendió un viaje con un amigo por algunos países mediterráneos y en Egipto sufrió un primer episodio psicótico (algunos hipotetizan debido a una insolación, otros, por consumo de opio). A partir de entonces Richard Dadd sufrió un cambio de actitud y comportamiento, decía escuchar al Dios Osiris y ser un emisario de sus órdenes. Al regresar a su tierra natal mató a su padre con un golpe de hacha en la cabeza por considerar que éste había sido poseído por el demonio, y tenía en mente otras futuras víctimas diabólicas (entre ellos el emperador de Austria y el Papa). Fue detenido e ingresado en régimen psiquiátrico, permaneciendo el resto de su vida encerrado en varias instituciones, donde se dedicó a la pintura intensamente. En el manicomio de Bethlem pintó el cuadro mostrado abajo a la izquierda, titulado "el gran golpe del leñador mágico", óleo de tamaño no muy grande, repleto de detalles, el cual más que probablemente represente un reflejo metafórico de su compleja vida interior.

EL ARTE Y SALUD MENTAL EN PRIMERA PERSONA. CÓMO HA INFLUIDO LA ENFERMEDAD MENTAL EN LA OBRA DE DIFERENTES ARTISTAS

William Blake

Pintor y escritor inglés que vivió entre 1757 y 1827. Su vida y obra se han teñido siempre de un pensamiento místico, imaginación poética y poder visionario. Durante toda su vida refería presentar visiones, generalmente de naturaleza religiosa que le orientaban en su camino e inspiraban su obra artística. El cuadro mostrado abajo a la derecha titulado "el fantasma de la pulga" representaría la aparición espiritual de este insecto. También se describen oscilaciones anímicas y una personalidad excéntrica y soberbia. Aunque se desconoce si William Blake sufría alguna enfermedad que justificase estas visiones y comportamientos, parece que no tuvo una ruptura biográfica ni el deterioro funcional propio de un trastorno psicótico. Quizás se pudiese tratar de rasgos esquizotípicos o un

cuadro bipolar. Artista reconocido por sus contemporáneos y muy querido por quienes le conocían, fallece en Londres a los 70 años. Hoy en día gran parte de su obra se puede admirar en la Tate Gallery.

EL ARTE Y SALUD MENTAL EN PRIMERA PERSONA. CÓMO HA INFLUIDO LA ENFERMEDAD MENTAL EN LA OBRA DE DIFERENTES ARTISTAS

Louis Wain

Quizás este autor sea en el que de forma más clara la enfermedad mental genera un cambio en su producción artística. Este entrañable artista londinense nacido en 1860, más conocido como el "Pintor de los gatos" dedicó gran parte de su trabajo a ilustrar estos animales con actitudes humanas. Comenzó dibujando a su propio gato para divertir a su mujer enferma de cáncer, y poco a poco fue ganando fama y prestigio con sus ilustraciones de gatos que caricaturizaban la vida social londinense de la época. Con más de 30 años debuta con lo que parece un cuadro psicótico que hace que los últimos años de su vida transcurran ingresado en un hospital psiquiátrico. Es ingresado en Bethlem, un centro con jardín y gatos, por petición de jefes políticos de la época. En este centro continúa dibujando, aunque sucede una metamorfosis de sus obras gatunas, en las cuales ahora predominaban las combinaciones de líneas de colores abstractas, formas caleidoscópicas y motivos fractales y simétricos. Podríamos decir que a pesar del trastorno mental el autor continuó alimentando su impulso creativo, utilizando esta vez unas reglas de la representación que quizás sólo el entendía.

EL ARTE Y SALUD MENTAL EN PRIMERA PERSONA. CÓMO HA INFLUIDO LA ENFERMEDAD MENTAL EN LA OBRA DE DIFERENTES ARTISTAS

Frida Khalo

Esta artista mexicana nacida en julio de 1907 es perseguida por la desgracia desde la infancia. Primero sufre pielomielitis y a los 18 años sufre un accidente por atropello que le produce secuelas medulares y orgánicas. Durante la convalecencia en cama se dedica a pintar para entretenerse, tomando como modelo su propio rostro, su cuerpo fracturado y su carne lacerada. Su obra pictórica compuesta por unas 150 obras se centra en su biografía y sufrimiento. Se casa con el pintor Diego Rivera y sufre varios abortos por lesiones en genitales internos. Se describen en su vida oscilaciones anímicas con depresiones de las que sale envuelta en la euforia y el consumo de alcohol, habiendo algunos principios de que padecía un trastorno bipolar. En la imagen mostrada abajo "Henry Ford Hospital" Frida se representa después de un aborto espontáneo. Tiene en sus manos cintas semejantes a sueros que en los extremos se atan a distintos objetos. Hay un feto de varón que personificaría el embrión que acababa de perder, un caracol (elemento recurrente con el que representa la vida, el sexo y el embarazo), la estructura ósea de una pelvis que expresa la incapacidad de gestar; y una flor marchita que tal vez se represente a ella misma, desfalleciente y desvitalizada, en su estado depresivo. Sufrir de múltiples dolores y durante su vida se le practican cerca de 30 cirugías llegando a amputarle una pierna. Tras varios intentos de suicidio, muere a los 47 años sin conocerse la causa. En la última página de su diario escribe "espero alegre la salida y espero no volver jamás".

EL ARTE Y SALUD MENTAL EN PRIMERA PERSONA. CÓMO HA INFLUIDO LA ENFERMEDAD MENTAL EN LA OBRA DE DIFERENTES ARTISTAS

Robert Shuman

Robert Alexander Shumann es un compositor alemán nacido en 1810, considerado uno de los músicos de mayor trascendencia en la primera mitad del siglo XIX. Su carrera musical se interrumpe a los 23 años, cuando una serie de acontecimientos adversos (lesión en una mano, fallecimiento de hermano y cuñada) desencadenan una crisis vital en la que describe vivencias terroríficas, alucinaciones y depresión. Estas crisis se repitieron a lo largo de su vida hasta su muerte, alternando periodos de estabilidad y lucidez. La teoría más aceptada en la actualidad es que padecía un trastorno bipolar, aunque algunos autores hablan de hebefrenia. Durante estos años, tan pronto se restablecía de un periodo de enfermedad, se volvía a entregar frenéticamente a la composición, trabajando de un modo incansable. Escribía melodías principales y la instrumentación sinfónica completa, hasta el agotamiento, a pesar de su estado psicofísico deteriorado. Muere en un asilo para enfermos mentales, en Bonn a los 46 años.

Virginia Woolf

Adeline Virginia Stephen, más conocida como Virginia Woolf, nace en Londres en 1882. Su infancia es marcada por la muerte de su madre a los 13 años y el abuso sexual ejercido por sus hermanastros. Desde la adolescencia presenta cuadros depresivos e inestabilidad emocional, así como episodios de euforia, irritabilidad, sensación de desorientación con conductas inadecuadas. Durante las descompensaciones mostraba síntomas psicóticos con alucinaciones y delirios en los que perdía la conciencia de realidad. Algunos autores sostienen que padecía un trastorno bipolar. A pesar de todo este sufrimiento supo volcar sus vivencias y sus propios fantasmas en la literatura, centrándose en la escritura en los periodos de estabilidad que seguían los accesos de locura. Muere a los 59 años, por suicidio, cargando sus bolsillos de piedras, tirándose en el río Ouse. Antes había escrito una carta de despedida a su marido en la que le agradece todo lo que ha hecho por ella y expresa que se está volviendo loca de nuevo, con la sensación de que no va a recuperarse esta vez.

EL ARTE Y SALUD MENTAL EN PRIMERA PERSONA. CÓMO HA INFLUIDO LA ENFERMEDAD MENTAL EN LA OBRA DE DIFERENTES ARTISTAS

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Tras realizar este breve recorrido por la vida de algunos artistas víctimas de la enfermedad mental y con el apoyo de algunos autores como López Ibor o Vallejo Nájera, que dedicaron cierto interés en estudiar la relación de la creatividad y la enfermedad mental, podemos sostener que la enfermedad mental aporta poco o nada a la creatividad y genio artístico.

Además, hasta el día de hoy tampoco se ha podido demostrar esta relación en ningún estudio científico.

La creatividad, descrita como la capacidad de crear ideas innovadoras, hacer relaciones conceptuales inusuales y proponer soluciones originales, representa una función mental presente en todos los seres humanos que no parece estar relacionada con el nivel de inteligencia, ni tampoco con alteraciones del estado mental. De hecho, la enfermedad mental puede generar dificultades a nivel intelectual, motor y psicosocial que interfieren de forma negativa en las actividades diarias de quienes la sufren, incluyendo la pintura o escritura. Si nos damos cuenta, en todos los ejemplos de artistas que hemos descrito, la producción artística se genera sobre todo en los periodos de mayor estabilidad clínica.

Ser un enfermo mental tampoco es motivo indispensable para generar obras de carácter abstracto o con contenido incoherente, y buena cuenta de ello son los movimientos surrealistas, las obras de contenido fantástico, que responden a la capacidad de imaginación y pensamiento mágico que tenemos todas las personas, y que encuentran en el arte un lugar idóneo para surgir y expresarse.

Por tanto, como conclusión a este trabajo, lejos de la idea romántica de que la enfermedad mental otorga capacidades especiales a los artistas, en nuestra opinión la enfermedad supone una dificultad más en la vida de estas personas. Dicho de otra forma, estas personas fueron reconocidos artistas a pesar de la enfermedad mental y no gracias a la misma.

No obstante, sí consideramos que algo puede hacer la enfermedad mental en el artista. Aunque no les haya hecho mejores técnicos, al igual que cualquier otra experiencia adversa, representa un factor de sufrimiento que quizás inspire la necesidad de expresión de los artistas a través de sus obras.

EL ARTE Y SALUD MENTAL EN PRIMERA PERSONA. CÓMO HA INFLUIDO LA ENFERMEDAD MENTAL EN LA OBRA DE DIFERENTES ARTISTAS

BIBLIOGRAFÍA

1. Sadock B, Sadock V, Ruiz P. Kaplan y Sadock. Sinopsis de psiquiatría. Editorial Wolters Kluvers 11º Edición. 2015.
2. Hans Prinzhorn. Expresiones de la locura, El arte de los enfermos mentales. Ediciones Cátedra. 2012. ISBN 9788437629803
3. Adrian Sapetti. Locura y arte. Demonios y pesadillas de los artistas que hicieron más bella a la humanidad. Ediciones Lea. 2011. ISBN 9789876343701
4. DDA (2004). Historia del Arte Espasa. Barcelona, Espasa-Calpe. ISBN 84-670-1323-0.
5. Frank, Herber. Van Gogh. Barcelona, Salvat Editors. ISBN 84-345-8702-5.
6. Rico, Araceli (1993). Frida Kahlo: fantasía de un cuerpo herido. Plaza & Valdes. p. 114. ISBN 9789688561164.
7. Vallejo Nágera, JA. Locos egregios. Editorial Dossat. Madrid, 1978.