

HISTORIA DE LA LOCURA A TRAVÉS DEL ARTE

Maria Dolores Serrano Justicia, Ana Belén Clavijo Segado y María del Mar Baños Martín.

mloliserranojusticia@gmail.com

RESUMEN

Las representaciones artísticas reflejan la visión que tiene la sociedad. La locura ha sido representada a lo largo de la historia de diferentes maneras.

La imagen social del loco, en las diferentes formas artísticas, ha cambiado muy poco a lo largo de los siglos. Han variado las formas de representación, pero el fondo sigue siendo el mismo.

INTRODUCCIÓN

El arte, es el medio para dominar y subrayar la realidad. Las representaciones artísticas reflejan la visión que tiene la sociedad. La locura ha sido representada a lo largo de la historia de diferentes maneras.

El arte empieza a tener una función social (más allá de la mera representación ritual) a partir de Grecia porque se produce un aumento de la organización y jerarquización social.

Pierde la parte ritual y se convierte en reflejo de lo que sucede (como una crónica) para posteriormente ser utilizada para la expresión de sentimientos, como propaganda política y filosofía moral. La ética y los ideales imperantes determinan las formas de arte.

Vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia para ir viendo como se ha representado.

MEDIEVO

La locura se manifiesta plásticamente como oposición a lo preestablecido, se atribuía a aquellos individuos de conducta libertina e irracional que estaban en contra de la ortodoxia fijada prioritariamente por la Iglesia Católica. Las personas que encajan en estos conceptos se sitúan en el lado del infierno como pecadores.

HISTORIA DE LA LOCURA A TRAVÉS DEL ARTE

A continuación vemos una pintura, **Combate entre don Carnal y doña Cuaresma** de Bruegel el Viejo.

Entre las variadas interpretaciones a las que ha sido sometida la obra, la más asentada es aquella que la considera una sátira clerical y política, o aquella otra que considera la visión de la pintura como una metáfora de la locura humana en general.

Para el Bosco, el pecado y la locura eran, en general, las condiciones de la existencia humana y las responsables del destino natural del hombre hacia el infierno. Las siguientes obras protagonizan por excelencia la representación de la locura:

HISTORIA DE LA LOCURA A TRAVÉS DEL ARTE

El barco de los locos: que conducían a los dementes en un viaje sin retorno, abandonándoles en alta mar. Al loco se le excluye, se le aparta de la sociedad. Muestra a humanos pródigos que malgastan sus vidas jugando a las cartas, bebiendo, flirteando y comiendo en lugar de emplearla de manera "útil". El tema contaba con un antecedente literario, la obra de Sebastian Brant "La Nave de los Locos" publicada en 1494.

Extracción de la piedra de la locura: En holandés "tener una piedra en la cabeza" quería decir "estar loco". Podemos ver representada la trepanación del cráneo como método de cura en las enfermedades mentales, esta era una técnica usada desde la prehistoria que debía propiciar la salida de los "vapores" nocivos que creaban el desequilibrio psíquico. Pero en este caso la representación nos hace plantearnos: ¿quién es más loco de todos los personajes que aparecen? ¿El médico que lleva un embudo en la cabeza? ¿La monja que asiste con indiferencia?

RENACIMIENTO

Se pasa de la visión teocentrista a una visión androcentrista, aunque persisten las ideas demoníacas del medievo.

En Literatura, Dante, en **Divina comedia** sigue presentando al inadaptado en los infiernos del que se debe salir para alcanzar la perfección. En cambio, autores como Erasmo de Roterdamm, en su **Elogio a la locura**, defiende a la locura como mediadora de la felicidad; la sabiduría sólo trae infelicidad y es mejor vivir en la despreocupación del desconocimiento que en la racionalidad de los libros. No deja de ser una crítica a los propios ensayos dogmáticos de la

HISTORIA DE LA LOCURA A TRAVÉS DEL ARTE

época, ya que la locura podía entenderse como sinónimo de libertad frente al encorsetamiento moral reinante de la época.

El loco aparece en el teatro, la verdad censurada se pone en boca del loco para hacer acusaciones impunes a determinados círculos sociales. Ejemplo de ello son:

- **La comedia del arte** en Italia.
- **Corrales de comedia** en España.

Se pasa de la visión religiosa al juego de la razón/sinrazón, la locura se expone a todas luces en contraste con la norma establecida. Como ejemplo de ello podemos hablar de una obra de Miguel de Cervantes, titulada **Don Quijote**. Muchos críticos defienden que Cervantes recibió el influjo de Erasmo de Rotterdam. Las ideas erasmistas sobre la locura, tenían mucho que ver con el tipo de patología que Cervantes utilizó para su obra. Y así, la locura en literatura sirve también para exponer con libertad las opiniones críticas sin miedo a la censura.

La representación plástica de la melancolía será alegórica, encarnado en la mayoría de los casos por una mujer, en estado reflexivo que apoya su cabeza en uno de los brazos como

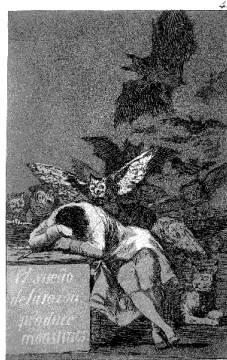
señal de introspección y que se rodea de una serie de atributos que van variando dependiendo del periodo de realización. Un claro ejemplo de ello es el grabado de Alberto Durero, **La Melancolía**.

SEGUNDA PARTE DE LA EDAD MODERNA

Al loco se lo aísla, se lo encierra. Aparecen los manicomios: estrategia de segregación utilizada como mecanismo de control para proteger a la sociedad de la influencia/contagio de los vicios perturbadores. Un claro ejemplo de ello es el: Marqués de Sade, fue un filósofo y escritor francés. Sus obras eran la expresión de un ateísmo radical, además de la descripción de parafilias y actos de violencia. En ellas primaba la idea del triunfo del vicio sobre la virtud. Sus obras estuvieron incluidas en el Índice de libros prohibidos de la Iglesia católica. Por estos motivos pasó los últimos años de su vida encerrado en un manicomio.

HISTORIA DE LA LOCURA A TRAVÉS DEL ARTE

ILUSTRACIÓN

La ilustración representará un cambio ideológico y de la lucha entre el bien y el mal se pasará a la lucha entre la razón y la locura.

Una obra evocadora del momento es el grabado de Goya, **El sueño de la razón produce monstruos** que se acompaña de la siguiente frase "La fantasía abandonada de la razón produce monstruos imposibles: unida a ella es la madre de las artes y origen de sus maravillas". En ella parece que el artista traspasa la frontera de la psique en el proceso creativo y alimenta la figura del genio loco.

También aparece la forma de arte como valor documental e informativo, ejemplo de ello tenemos:

Una pintura sobrecogedora ya que recoge la veracidad y crudeza de los establecimientos psiquiátricos de la época. **La casa de los locos** de Goya.

El retratar a los pacientes será una temática novedosa de la época, en estos retratos el pintor desea captar la psicología de su personaje. Así lo hará Géricault, una de sus obras sería **Mujer ludópata**.

La locura moral se aplica también a las mujeres: no queda claro si están locas o si se las cataloga así por su negativa a ajustarse a las normas sociales convencionales. Como ejemplos tenemos las siguientes obras literarias:

- **Madame Bovary** de Flaubert.

HISTORIA DE LA LOCURA A TRAVÉS DEL ARTE

- **La Regenta** de Leopoldo Alas Clarin.
- **Anna Karenina** de Tolstoi.

DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XIX AL PRESENTE

En esta época, la locura ya tiene consideración médica, el arte lo refleja como una enfermedad del alma. La locura se camufla en la angustia de la creación.

El arte otorga a la locura una doble visión basada en la dualidad platónica, que otorga valores positivos o negativos, dependiendo si se analiza el tema de la locura creativa, que en cierto modo no es considerada como enfermedad sino que forma parte innata de la condición artística, o de la locura clínica en la que su representación es menos amable.

- Escritores como: V. Woolf, Sylvia Plath y Arthur Rimbaud.
- Pintores como: Van Gogh, Munch y Schiele.

Todos ellos estarían catalogados dentro de la locura creativa, el artista loco que utiliza el arte para expresar su padecimiento.

También podemos ver en literatura, cómo en épocas anteriores, al loco, como desajustado y desadaptado, donde la sociedad moderna lo convierte en asesino. Como ejemplo de ello tenemos títulos como:

- **La naranja mecánica**, de Burgess
- **American Psycho**, de Breat Easto

Además, siguen apareciendo los manicomios como mecanismo de control:

- **Alguien voló sobre el nido del cuco** , Ken Kesey
- **Los renglones torcidos de Dios**, Torcuato Luca de Tena

Cine y psiquiatría, nacidos en la misma época, han compartido interés por el mismo objeto de estudio. Esto explica las continuas y recíprocas contaminaciones entre las dos disciplinas.

Desde los inicios del cine mudo encontramos:

- **El Gabinete del Dr. Caligari** (Robert Wiene, 1919), En este filme expresionista, el director de la institución mental se convierte, en la mente delirante del protagonista, en el autor de los asesinatos que aterrorizan un pequeño pueblo alemán, de forma que el espectador queda con la duda de la verdad o delirio de tales acusaciones.
- **La brujería a través de los tiempos** (Benjamin Christensen,1922), documental dramatizado sobre la brujería con imágenes inspiradas en pinturas y grabados de El

HISTORIA DE LA LOCURA A TRAVÉS DEL ARTE

Bosco y Brueghel el viejo. Encarnaciones del demonio, aquelarres, delirios de las monjas poseídas... En definitiva, la visión medieval de la locura.

Durante los años cuarenta, en Hollywood, se pone de moda aplicar las formulaciones de Freud a películas de intriga, por supuesto, toda la teoría del psicoanálisis queda reducida a la mínima expresión, ejemplo de ello tenemos:

- **Recuerda** (Alfred Hitchcock, 1945), en el que su protagonista padece un tipo de amnesia cuyo origen traumático se manifiesta a través de un recurrente sueño (diseñado por Dalí).

También cobraron importancia otras tendencias vinculadas a comportamientos psicopáticos:

- **Psicosis** (Alfred Hitchcock, 1960)
- **El silencio de los corderos** (Jonathan Demme ,1991)

Los trastornos de identidad disociativos también han dado mucho juego:

- **Las dos caras de la verdad** (Gregory Hoblit ,1996) cuenta la historia de un abogado con un caso de asesinato. Todo indica que el acusado padece un trastorno de personalidad múltiple. Tras el psicoanálisis lo absuelven por enfermedad mental. Pero todo es una gran mentira del muchacho para salir impune del delito.

También la comedia se ha servido de algunas patologías...

- **Mejor... imposible** (James L. Brooks, 1997), un tipo maniático y desagradable que se redime gracias al amor.

El cine también nos ha querido transmitir la imagen del esquizofrénico como alguien que vive con angustia, con miedo, asolado por las circunstancias que le rodean.

Como ejemplo tenemos dos películas de Oscar:

- **Una mente maravillosa**, de Ron Howard (2001)
- **Cisne negro**, Darren Aronofsky (2010)

CONCLUSIONES

La imagen social del loco, en las diferentes formas artísticas, ha cambiado muy poco a lo largo de los siglos. Han variado las formas de representación, pero el fondo sigue siendo el mismo.

HISTORIA DE LA LOCURA A TRAVÉS DEL ARTE

BIBLIOGRAFIA

1. Hauser A. Historia social de la literatura y el arte I. 1ª ed. Madrid: Debolsillo; 2016.
2. Foucault M. Historia de la locura en la época clásica Vol I y II. 1ª ed. México: Fondo de cultura económica; 1967.
3. Alessandrini M. Immagini della follia. La follia nell'arte figurativa. 1ª ed. Roma: Magi Edizioni; 2002.
4. Gilbert S, Gubar S. The madwoman in the attic: The woman writer and the nineteenth-century literary imagination. 6ª ed. New Haven: Yale University Press; 2000.
5. Saunders C, Macnaughton J. Madness and Creativity in Literature and Culture. 1ª Ed. New York: Palgrave Macmillan; 2005.
6. Quirosa V. Acercamiento a la representación plástica de la locura en Occidente. El genio maligno [revista en Internet] 2007 septiembre. [acceso 20 de mayo de 2017];(1). Disponible en: http://www.elgeniomaligno.eu/numero1/materia_arte_quirosa.html
7. Plutnarová P. El concepto de locura en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y en Hamlet. Cuadernos Cervantes. [revista en Internet] 2012 marzo. [acceso 20 de mayo de 2017]. Disponible en: http://www.cuadernoscervantes.com/art_58_locuraquijote.htm