

Fundació Art & Freedom

La Fundació Art & Freedom es una iniciativa que nace con el objetivo de contribuir a la difusión de formas de arte alternativo, underground y transmedia con la organización de exposiciones, conferencias y coloquios en la ciudad de Barcelona.

En el marco de ese interés por difundir corrientes menos evidentes de arte, la Fundació Art & Freedom organiza la exposición de seis autores enmarcados dentro del llamado Arte Marginal o Art Brut.

El término arte marginal fue acuñado por el crítico de arte Roger Cardinal en 1972 trasladando al inglés el concepto de Art Brut, que había sido concebido por el artista francés Jean Dubuffet para describir el arte creado fuera de los límites de la cultura oficial. Mientras que el término de Dubuffet era bastante específico, pues su interés se dirigía especialmente hacia las manifestaciones artísticas llevadas a cabo por pacientes de hospitales psiquiátricos, el término outsider art se hacía extensivo a los artistas autodidactas o naïf, aunque nunca hubiesen sido internados en una institución psiquiátrica.

El artista marginal es por tanto aquel que desarrolla su labor creativa sin contacto alguno con las instituciones artísticas establecidas, respondiendo a una fuerte motivación intrínseca y haciendo uso frecuentemente de materiales y técnicas inéditos. Una gran parte del arte marginal refleja estados mentales extremos, idiosincrasias particulares o elaborados mundos de fantasía.

En la exposición de “Imperio interior: una mirada al arte marginal” se ofrece una retrospectiva de 3 autores representativos enmarcados dentro de esta corriente artística.

Madge Gill

1882-1961

Tras la muerte de dos de sus hijos y una larga enfermedad comenzó a dibujar, escribir y bordar. Guiada por un espíritu que ella llamaba Myrinerest (que podría ser traducido como my inner rest, mi paz interior), trabajaba por la noche, en condiciones de baja iluminación. Como soporte utilizaba cartulinas y rollos de tela de baja calidad y, de manera obsesiva, usando tinta china y una pluma, dibujaba un rostro femenino con sombrero, siempre ambientado en un entorno arquitectónico imaginario de densos grafismos. Algunos de sus dibujos eran del tamaño de una postal mientras que otros podían llegar a medir 30 metros.

Su trabajo está marcado por una perseverancia inquebrantable. En una sola noche, era capaz de realizar más de una docena de postales concienzudamente. Durante una época trabajó grandes pliegos de cartulina y los realizaba de cien en cien.

En 1939 expuso un rollo en la Galería Whitechapel de casi cuarenta metros; probablemente fue su trabajo más grande: ocupó una pared entera de la galería.

En sus últimos años, ya anciana y con dolencias variadas su carácter se agrió y se volvió más absorta en sí misma. Apenas salía de casa, pasaba las noches trabajando en su habitación en un estado de auto-hipnosis que la alejaba de la realidad. Algunos vecinos hablaban de su mirada inquietante, su discurso excéntrico o su comportamiento "como de desquiciada o borracha".

Retrato de Madge Gill - CCO

Untitled, 1950 - CCO

Untitled, 1930 - CCO

So in China nach Herzenslust, 1914 - CCO

Schaut hier diesen Jungen Knaben, 1905 - CCO

Siehe hier am Aquarelle Herrn Städler - CCO

Josef Karl Rädler

1844-1917

Rädler nació en Bohemia. A los 23 años, se mudó a Viena. En Viena estableció un taller de porcelana, se casó y tuvo cuatro hijos. Sin embargo, después de experimentar cambios de humor severos a finales de los 40, emprendió una serie de negocios poco realistas y procedimientos judiciales que le costaron mucho, tanto financiera como personalmente. Hacia 1898, su familia lo obligó a aceptar un ingreso psiquiátrico en Pilgerhain. Allí, Rädler fue diagnosticado con "demencia secundaria" (lo que ahora se conoce como esquizofrenia), sin embargo, recientemente se sugirió que su enfermedad podría haber sido una epilepsia latente.

Mientras estaba confinado en el hospital, Rädler comenzó a producir acuarelas en 1897. Sus pinturas fueron trabajadas meticulosamente y usó ambos lados del papel. Un lado generalmente es una imagen relativamente realista, y el otro, madejas intrincadamente anidadas de figuras simbólicas y texto que a menudo se reducen a garabatos ilegibles. Rädler fue transferido a un nuevo sanatorio de última generación en Mauer-Öhling en 1905.

Aproximadamente 400 de las acuarelas de Rädler fueron descubiertas en un montón de basura en Mauer-Öhling en la década de 1960, por el esposo de una de las enfermeras. En 1972, esta enfermera los llevó a Leo Navratil, el psiquiatra austriaco que había formado el grupo de artistas en el Hospital Mental Gugging. Navratil adquirió aproximadamente 100 de las acuarelas, antes de donarlas al Niederösterreichisches Landesmuseum, donde fueron exhibidas en 1994.

Adolf Wölfli

Wölfli tuvo una infancia turbulenta y quedó huérfano a los diez años, tras lo cual pasaría años interno en distintos orfanatos. Posteriormente trabajó como peón agrícola y llegó a alistarse fugazmente en el ejército. Fue ingresado en el hospital psiquiátrico Waldau, en Berna donde pasaría el resto de su vida.

Algun tiempo después de su internamiento, Wölfli comenzó a dibujar. Los dibujos más antiguos que se conservan (unos 50) fueron realizados entre 1904 y 1906.

Wölfli era un iconoclasta que influenció el desarrollo y aceptación del arte marginal, o art brut, tal y como lo concibió Jean Dubuffet.

Wölfli produjo una impresionante cantidad de trabajos a lo largo de su vida, frecuentemente con los materiales más pobres e intercambiando obras menores por lapiceros y papel con los visitantes de la clínica.

Las imágenes creadas por Wölfli son complejas, intrincadas e intensas, extendiéndose hasta los mismos márgenes del papel. Como manifestación de su "horror-vacui", cada espacio vacío estaba ocupado por dos pequeños agujeros. Wölfli llamaba a las formas que rodeaban estos agujeros, sus pájaros.

Wölfli murió en 1930 tras lo cual se estableció una fundación para la conservación de su obra y sus trabajos fueron trasladados al Museo de Bellas Artes de Berna, donde siguen expuestos hoy día.

Retrato de Adolf Wölfli - CCO

Adolf Wölfli, Hotel Berner-Hof, 1905 - CCO

General view of the island Neveranger - CCO

CHARLA-COLOQUIO SOBRE JEAN DUBUFFET

Centro Fundación Art & Freedom

1 de abril de 2020 a las 20:00

Charla sobre la figura de Jean Dubuffet que fustigó la idea de belleza por ser la antítesis de todo lo vital y estimulante. La cultura oficial, sostiene, establece condiciones tan rígidas de apreciación y evaluación que sencillamente ahoga la invención y estigmatiza como carente de valor todo lo que no entre dentro de sus excluyente límites. El pintor francés Jean Dubuffet empieza sus prospecciones de obras marginales durante el verano de 1945. El término Art Brut se impone en su mente en julio de ese año, en el transcurso de sus viajes por Suiza y por Francia. Esta noción de 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.

Retrato de Jean Dubuffet - CCO