

La esencia del arte



María Gironza Álvarez-Mendizábal

*Arquitecta experta en Accesibilidad Universal
y Diseño para todas las personas
Equipo de redacción y coordinación
Revista Asepau*

Considero el arte tan diverso como lo somos las personas, y no necesariamente debe producirse con un enfoque profesional o comercial. Sino que, en esencia, es una forma de expresión, y de comunicación inherente a los seres humanos. De hecho, tenemos constancia de manifestaciones artísticas desde pueblos muy primitivos.

Comparto con Picasso que 'Todos los niños nacemos artistas, pero el problema es crecer y seguir siendo artistas'. Desde muy pequeños utilizamos como herramienta el arte para expresar emociones, vivencias, preferencias... empezamos a contar a través del arte, y lo hacemos libremente. Incluso contamos cosas de nuestro yo más profundo, cosas que ni siquiera éramos conscientes que nos ocurrían.



Expresión del arte en los niños. Fuente: Producción propia de la autora

El problema, como cita Picasso es crecer y seguir siendo artista, seguir siendo libre, porque las normas sociales nos anulan.

Creemos y aprendemos de corrientes artísticas muy diferentes. Admiramos obras finales de artistas referentes, obras que tienen un gran valor, pero detrás de las cuales hay un gran proceso, del que apenas se habla. Durante el propio proceso de los niños y niñas, quizá en el colegio, quizá la familia, quizá amigos, quizá nuestra sociedad les dice cosas como: 'Los árboles no son rosas', 'Hay que poner cinco dedos a las personas', 'Te has salido coloreando', 'Mira que bien lo hace tu compi...' y un largo etc.

Me parte el alma ver en mi día a día ver cómo grandes pequeños-as artistas pierden esa libertad, pierden la confianza y dejan de disfrutar experimentando con el arte. Comienzan a transmitir sus inseguridades para, poco a poco, convertirse en personas adultas que se bloquean y cierran ese canal de comunicación natural. Ven el arte como algo ajeno, y abrazan por lema 'No se dibujar'.

Dejar de dibujar, de expresarnos a través del arte, básicamente es cortar unas alas importantísimas de comunicación. En muchas ocasiones, cuando nos encontramos frente a personas que no conocen nuestra lengua o no utilizan la lengua oral, también personas con afasia u otros trastornos del lenguaje, esa herramienta puede ser clave en la comunicación.

También puede ocurrir que nosotros/as mismos/as seamos quienes tras un ictus, por ejemplo, comencemos a vivir con afasia o por cualquier otro motivo no podamos utilizar un lenguaje verbal.

*Me parte el alma
ver en mi día a día
ver cómo grandes
pequeños-as artistas
pierden esa libertad,
pierden la confianza
y dejan de disfrutar
experimentando con
el arte.*

Art Brut - Arte Outsider - Arte Marginal

¿Qué pasa si se desarrolla el arte al margen de la sociedad, al margen de la cultura oficial?

Esto es lo que les ocurre a corrientes artísticas conocidas como Art Brut, Arte Outsider o Arte Marginal. Corrientes en las que el arte se desarrolla sin contacto, ni contaminación con las instituciones artísticas pasadas o presentes. Lo plasmado en la obra nace como una necesidad, nace de lo más profundo de los propios artistas y de su percepción del mundo.

Es interesante también observar que ocurre cuando este 'Arte Outsider' converge con grandes instituciones, cuando se funde con el arte de la cultura oficial y analizar su repercusión en la sociedad.

Una de las artistas más reconocidas dentro de estas corrientes es 'Judith Scott'. Su obra está en la colección permanente de grandes museos, entre otros el MOMA de Nueva York.

Si no conocéis a Judith Scott, os invito a hacerlo a través de la película documental '¿Qué tienes debajo del sombrero?' dirigida por Lola Barrera e Iñaki Peñafiel.

Judith Scott ha pasado a ser una artista de referencia y ha servido de inspiración a muchas personas, como al actual colectivo de artistas 'Debajo del sombrero' (www.debajodelsombbrero.org).

Judith Scott tenía esa necesidad de expresar a través del arte, de forma natural y con honestidad. Esta naturalidad, y forma pura de expresar el arte es lo que le une a los artistas contemporáneos 'Raúl Águirre Casanovas' y 'Jaime Martínez Alonso' que me gustaría brevemente presentaros a continuación.

Raúl y Jaime, fuera de etiquetas de corrientes artísticas, dibujan con estilo propio desde muy pequeños y ambos han introducido su obra en los escaparates culturales oficiales.

Raúl Águirre Casanovas (www.lacabezadelrinoceronte.com)

Raúl cuenta a través de sus dibujos, tanto vivencias y recuerdos del pasado como deseos del futuro. El dibujo le sirve, además, como herramienta para estructurar las palabras, el pensamiento. Es por ello que los coloristas dibujos de Raúl no son meras representaciones sino narraciones detalladas sobre sus sentimientos, sus emociones, sus vivencias, sus decisiones...



Raúl Águirre Casanovas. Fuente: Producción propia de la autora

La editorial 'La cabeza del Rinoceronte' nace para hacer visible la extensa obra de Raúl. Una vez publicado su primer libro, que lleva el mismo nombre que la editorial, Raúl junto con David Sánchez publicaron el cuento La niña algodón, que ha recorrido colegios, centros culturales, etc. y finalmente agotó su edición.

Raúl, como artista y gran comunicador visual, ha realizado ilustraciones que acompañaban obras de teatro como la premiada como mejor espectáculo de teatro 2020 'Acampada' de la compañía Pont Flotant, o la también premiada con el premio Plena Inclusión 2017 'Cáscaras vacías' dirigida por Magda Labarga y Laila Ripoll.



Obra 'Acampada'. Fuente: Producción propia de la autora

Estas ilustraciones apoyan la obra haciendo que su comprensión sea más fácil para algunas personas y sin duda, más bonita para todas.

Además, ha realizado otros trabajos como ilustrador, entre ellos la portada del libro 'S4la de espera' de Jesús Vidal, el cartel para las II Jornadas de educación alternativa de 'Alcalá de Henares, ha participado como ilustrador en la sección 'Más que mil palabras' del Centro dramático nacional junto a Alfredo Sanzol.

Ha obtenido también algunos premios como por su ilustración 'Empatía' en el concurso 'Palabras al aire' de Plena Inclusión y Fundación Repsol.



'Empatía' de Raúl Águirre Casanovas.

Raúl, con sus dibujos inspira desde los más pequeños a los más grandes. Además, nos enseña como cada día podemos aprender y superarnos.

Raúl, con sus dibujos inspira desde los más pequeños a los más grandes. Además, nos enseña como cada día podemos aprender y superarnos.



Actores de 'Cáscaras vacías'. Fuente: Producción propia de la autora

Jaime Martínez Alonso (www.algodejaime.com)

Jaime ha crecido rodeado de arte. El pasillo de su casa es una gran pizarra que han utilizado siempre como apoyo a la comunicación.

Desde muy pequeño ha dibujado de forma muy precisa sus intereses, entre los que están sus ya famosos animales. Cuenta Sole, su madre, que Jaime dibujaba por ejemplo, la sabana, y hacia millones de animales de la sabana, que se sabe todos.



Ilustración de Jaime Martínez Alonso

Jaime utiliza escasamente el lenguaje verbal, pero es libre expresándose con sus dibujos.

Su familia, viendo que el arte se había convertido en su principal actividad, y preocupados por las dificultades de su futuro laboral, emprendieron el proyecto 'Algo de Jaime'.

Los dibujos de Jaime han estado presentes en marcas como El corte inglés, Cefa toys, Kilomo home, Apli, Gastón y Daniela o Zara.

Además, Jaime ha realizado ya algunas exposiciones de sus obras. La próxima será en el inicio de 2022 en la madrileña galería de Ponce+Robles.

Jaime utiliza escasamente el lenguaje verbal, pero es libre expresándose con sus dibujos.



Exposición con obras de Jaime Martínez Alonso. Fuente: Producción propia de la autora



Jaime Martínez Alonso.

A Jaime le hace sentir muy feliz ver sus dibujos conectados con la sociedad, y a mí, la verdad, es que también. Además de ser puros, son estéticamente increíbles.

Es maravilloso que su pasión, su arte, le haga volar.

Cada día veo más claro que las diferencias nos enriquecen y que el camino de aprendizaje es infinito. Ejemplo de ello es 'La casa de Carlota' (www.lacasadecarlotaandfriends.com) un estudio de diseño en el que son conscientes de que generar nuevas ideas es más fácil si interactúan cerebros diferentes. En 'La casa de Carlota' trabajan creativos, diseñadores profesionales, artistas, estudiantes de escuelas de diseño, creativos autistas y con síndrome de Down, una holandesa, un mariachi y un par de vegetarianos, trabajando desde un activismo creativo.

Necesitamos que los niños y niñas crezcan seguros, no bloqueen su capacidad artística, disfruten y puedan expresarse sin juzgarles. No existe una forma correcta, ni una forma única. Quiero reiterar que si bloqueamos esta libertad, estamos bloqueando una potente herramienta comunicativa.

Si hasta ahora te decías 'No se dibujar', ojalá este artículo te ayude un poco a replanteártelo.

Para terminar, si hasta ahora te decías 'No se dibujar', ojalá este artículo te ayude un poco a replanteártelo. Deja a un lado tus miedos y prejuicios, coge un lápiz y un papel y siéntete libre, exprésate sin juzgarte. Quizá algún día, no muy lejano, lo vuelvas a incorporar naturalmente en tu día a día como herramienta de comunicación.

Si te has reconocido en la parte de juzgar de alguna manera los dibujos de otras personas, recuerda que todos nacemos artistas y que el arte es un medio, no un fin. Por favor, déjale volar.