

Bienal de las Artes y la Salud Mental La diversidad en el horizonte

Por Leopoldo Luis

Fotos: Abel Ernesto y Richard

Decir Bienal no es más que dar la idea de algo que ocurre una vez cada dos años. Por eso cuando me invitaron a las actividades de la IV Bienal de las Artes y la Salud Mental, acepté sin demasiadas expectativas. "¿Una bienal de locos?", pregunté con un poco de ingenuidad. Y me fui a otra cosa.

El lunes 2 de abril amaneció soleado.

El invierno del 2007 se retiraba sin pasar de ser un eufemismo tropical, y las lluvias primaverales no aparecían por ninguna parte. Bajé por todo Obispo y rayaban las diez cuando traspuse el umbral de Los Oficios, la galería del casco histórico que Nelson Domínguez facilitaba a los organizadores para efectuar la conferencia de prensa.

La primera sorpresa me la ganó un catálogo de excelente hechura, con una obra en portada de Grethel Cajigal, joven autista santiaguera que ha encontrado en la pintura el modo de interactuar con sus semejantes. La presencia del artista valenciano Paco Bernal Gil, quien padece el Síndrome de Down y ha obtenido premios de relevancia internacional, me proporcionó la segunda. Por último, ver y escuchar a los involucrados en la "locura lúcida" de hallar nexos entre la sanidad mental y el arte, provocó mi conversión definitiva.

A nombre del [Centro Comunitario de Salud Mental de Regla](#), institución que viene auspiciando el singular acontecimiento desde el año 2001, acudió el Doctor Raúl Gil Sánchez, Presidente de la Sección de Arte y Psiquiatría de la Sociedad Cubana de Psiquiatría y Presidente también de la Bienal, hombre de ciencia y elocuente comunicador, que pareciera disponer de una fuente inagotable de energía para invertir en un evento que, con toda probabilidad, no encuentra parangón en el mundo.

Mural colectivo *Familia*, en el que participaron más de una decena de artistas

GERMEN DE UNA BIENAL

Dr. Raúl Gil Sánchez (psiquiatra): La idea data de 1991. El Centro Comunitario de Salud Mental es un proyecto que busca fortalecer los niveles de atención y salud mental en la comunidad, aprovechando precisamente las bondades de esa comunidad, y tratando de integrar en ella a las personas con discapacidad. Desde un inicio aspiré a que algunos artistas colaboraran con nosotros, pues ya yo venía con una

formación en ese sentido. Tuve un profesor de psiquiatría llamado Miguel Sorín, argentino de cultura amplísima, quien tenía una peculiar manera de apreciar los vínculos entre la ciencia y el arte. Él puso la semilla en mí. Después, como profesional, he tenido otras experiencias reveladoras, que fueron contribuyendo a la concepción de un evento como este. Yo diría que fueron el germen de la Bienal.

Rafael Grillo (psicólogo, periodista y crítico de arte): Yo me vinculo a la Bienal de una manera casi fatal... En el mejor sentido, claro. Primero por el hecho de que soy reglano y la Bienal nace en Regla. En segundo término porque soy psicólogo, lo que también me conecta con el Centro, aunque no tenga una relación profesional con él. Y, por último, dado que, luego de abandonar la práctica de la psicología, me he dedicado a la promoción de arte y la crítica. De modo que, al llegar la I Bienal, ya había hecho trabajos de curaduría y escrito sobre artes plásticas. Entonces, convergían en mí tres características que me acercaron a un proyecto como este, que no sólo ha servido para que yo pueda reunir varias facetas de mi mismo, sino también me ha permitido tomar parte en la dinámica de mi comunidad, hacer algo por ella.

Dr. Raúl Gil: Primero se fueron incorporando las artes plásticas, después la música; utilizamos también algunos elementos que tienen que ver con técnicas del psicodrama. Luego, en el año 2001, decidimos organizar una exposición y convocamos a un grupo de creadores, para sensibilizarlos con el proyecto. Aquella primera exposición se convirtió en una Bienal, por el número de artistas que participaron y también por el nivel de esos artistas. El resultado mayor fue un mural que se titula *Familia*, que hoy está en nuestro Centro y es patrimonio del municipio. Ese mural resume de algún modo la esencia de la Bienal, porque constituye la huella palpable de su proceso de integración.

Onedys Calvo (curadora): Tuve mi primer contacto con la Bienal en mi condición de especialista de la [Oficina del Historiador](#), cuando el evento comenzaba a desbordar las fronteras de Regla y llegaba al Centro Histórico habanero. Ahí comenzó una relación de trabajo entre el Centro Comunitario de Salud Mental y la [Oficina del Historiador](#). Eso fue durante la II Bienal. A mí me parece un proyecto bastante emprendedor, grande, ambicioso; porque se traza grandes metas desde una pretensión supuestamente ajena al arte. Desde el principio se propuso involucrar a mucha gente, llamar la atención sobre un espacio múltiple, y eso la convirtió en algo realmente muy interesante.

Antonio Canet (artista plástico): Para mí es importante un evento como este, porque yo tengo un proyecto comunitario con jóvenes que manifiestan problemas de conducta social. Funciona aquí mismo en mi casa. No podemos divorciar al ser social del arte, porque el arte puede rehabilitar al individuo en toda su magnitud. Con este proyecto he podido comprobar que un joven con problemas sociales puede modificar su conducta a través del arte, porque le permite

regenerarse, integrarse a la sociedad. El arte es tan poderoso, es un medio tan grande de persuasión, que es capaz de lograr que alguien marginado, rechazado por su propia familia, pueda salvarse.

EL ARTE COMO ALTERNATIVA DE SALUD

**Doctor Raúl Gil Sánchez,
Presidente de la Bienal**

Dr. Raúl Gil: Se trata de impulsar el arte como alternativa, no sólo para el diagnóstico y tratamiento, si no para la rehabilitación y la promoción de la salud. Hacer posible que personas discapacitadas reciban los beneficios del arte, y que aquellos que tengan talento como creadores puedan exhibir sus obras en espacios importantes de la ciudad, como son las galerías donde exponen nuestros mejores artistas. Por otro lado está el

objetivo de buscar esos puntos donde convergen las artes y la salud mental; encontrar nexos entre las artes y la psicología; entre las artes y la psiquiatría; entre las artes y la neurología. Porque estamos hablando de especialidades que tienen que ver con el funcionamiento del sujeto, y de manifestaciones del arte que mucho contribuyen a la mejoría de ese funcionamiento.

Antonio Canet: Se trata de la fusión de los llamados "normales" con los llamados "anormales". Hay una cosa: por muy artista que tú seas, siempre vas a tener problemas. Ahí tienes a Van Gogh y a toda una lista de genios del arte. Es cierto que el artista es un ser dotado y que esa sensibilidad no se puede crear en el ser humano, si no que nace con él. Pero el arte no puede ser para unos o para otros. Es de todos. Sin distinciones.

Rafael Grillo: En todas las ediciones he escrito las palabras del catálogo, y en la primera participé en el montaje y la curaduría de casi todas las exposiciones. El reto consistía en poner claro a los ojos del espectador lo que articulaba a estas dos vertientes del quehacer humano: las artes y el trabajo de los profesionales de la salud mental. Me pareció que se debía explicar el proyecto en términos de la lógica que lo justifica. Algo que creí poder hacer, por cuanto me había movido profesionalmente tanto en el plano de la salud mental como en el de la creación artística. Y lo primero que me interesaba era derribar el mito del artista loco o en una Torre de Marfil, esa ficción acerca del artista como un ente enajenado, apartado de la realidad, que puede llegar a distintos grados de ruptura mental o formar parte de una élite de personas con una capacidad especial que los distancia del resto de los mortales. Sentía la necesidad de superar ciertos prejuicios, ciertas maneras estereotipadas de concebir esos ámbitos por parte de la gente.

Dr. Raúl Gil: En muchas partes del mundo se utilizan hoy programas

de estimulación intrauterinos a partir de la música. Existen centros dedicados al desarrollo de habilidades motoras utilizando la danza o la pintura... En esas cosas la Bienal está poniendo un punto rojo y señalando la necesidad de que sean tomadas en cuenta. Arte y salud mental son dos perfiles que parecieran no tener mucho en común y, sin embargo, confluyen en la búsqueda del bienestar humano.

Onedys Calvo: Cada año la Bienal ha ido ganando en ese aspecto, no sólo por la cantidad de instituciones que colaboran y por la calidad de los artistas que participan, sino por el enfoque científico. Se trata de todo un mes de actividades que incluye coloquios, debates, conferencias... Creo que ya se ha superado el objetivo inicial de convocar y sensibilizar a la gente.

Dr. Raúl Gil: El hecho mismo de que el evento teórico se fortalezca, como espacio de reflexión, como lugar de encuentro entre teóricos del arte y de la salud mental, es de por sí un éxito. Esa confrontación de conocimientos permite la elaboración de teorías, el análisis de determinadas praxis. Pero lo más importante radica en el hecho de que esta edición incluye un número grande de actividades que tienen que ver directamente con esas personas consideradas "diferentes". Pienso que eso le da su verdadero sentido a la Bienal. Lo mismo ocurre con la participación de artistas vinculados a proyectos de esa naturaleza. No se trata ya de la presencia del artista por el artista, sino de la presencia de un artista que ha descubierto que su accionar influye en las personas con determinado grado de discapacidad, ya sea desde la enseñanza o formando parte de un equipo de salud mental. Es una nueva dimensión en el trabajo de esos artistas. Y esa es la esencia.

Rafael Grillo: El arte también juega un papel de sanidad en la vida cotidiana, porque uno acude a él como vía expresiva, como elemento catártico, para la salida de emociones. Se utiliza en la comunicación diaria y es una manera de aprehender la realidad. Es importante, además, a nivel de toda la sociedad, porque aúpa costumbres, hábitos, visiones, sentimientos, ideologías. Y porque transforma el entorno, lo embellece. Las formas artísticas están por todas partes, en parques, plazas, espacios públicos. Les dan significación estética y permiten emplear el ocio de manera creativa y enriquecedora. El arte es una pieza fundamental del desarrollo y es ahí donde entronca con la salud general del ser humano.

¿MEJORAR LA SALUD DEL ARTE?

Onedys Calvo: El año pasado yo escribí un texto comentando todos los valores de la Bienal, pero también señalando sus deficiencias desde el punto de vista curatorial, desde la perspectiva del arte. Creo que se notaba que daban cabida a todo, que había poco criterio de selección. Este año se ha superado eso; participan talleres que tienen tremenda calidad; se incluyen muestras personales de autistas; proyectos en los que intervienen personas con el Síndrome de Down, cuyo nivel plástico, además, es altísimo.

Balconada de Paco Bernal

Antonio Canet: Mira la exposición de la jovencita autista: una obra suya está en la portada del catálogo. La escogimos por su calidad. Ojalá Miró hubiera visto ese trabajo...Yo curé las obras y pienso que muchas de ellas poseen sobrado valor estético. Paco Bernal es otro caso, a pesar de sus limitaciones mentales es un verdadero artista. Porque se trata de personas que sufren algún trastorno, pero que también tienen algo que decir. ¿Vamos a excluirlos?

Rafael Grillo: Yo diría que el contexto del arte contemporáneo favorece un fenómeno como esta Bienal. Se ha llegado a un entendimiento del arte que rompe con las nociones clásicas del arte visto como una habilidad profesional, como algo que tenía sentido solamente dentro de su propio movimiento y tradición, y vinculado a la adquisición de determinadas técnicas o experiencias de creación. El arte contemporáneo ya no es eso; hoy se entiende más como una modalidad expresiva del ser humano. Y como modo de expresión ha sido capaz de absorberlo y asumirlo todo.

Dr. Raúl Gil: La Bienal está llamada a desclasificar algunos conceptos: el arte hecho para un grupo de "conocedores"; el arte como patrimonio de una élite. Se trata del arte como instrumento dentro de la vida de una comunidad. El arte formando parte del desarrollo humano. En esa dirección va nuestra propuesta. Yo pienso que habría que hacer algunas definiciones y poner en claro de qué estética estamos hablando; dónde está situado conceptualmente el receptor de la obra. Si un autista se comunica a través del lenguaje pictórico, ¿podrás tú decir que eso que está plasmando él no tiene un mensaje? Si además es ayudado por un instructor de arte, ese talento incipiente, rudimentario, podrá ir creciendo, como crece en cualquier persona considerada "normal". La obra de muchos de estos artistas discapacitados tiene un indudable valor estético y un trasfondo conceptual innegable. Claro, como ocurre con las personas "normales", hay buenos y malos artistas. Pero integramos un equipo

multilateral y quienes vienen del arte aprenden de los especialistas de salud, y viceversa. Hoy mi ojo no es el mismo que hace diez años atrás y puedo entender con mayor propiedad el arte y emplearlo con mayor acierto en mi proyecto de salud. Lo mismo pasa con los artistas y curadores: en la medida en que adquieren conocimientos de psicología y otras ramas, contribuyen a mejorar la salud del arte. En la búsqueda de la felicidad se juntan los dos caminos y en eso radica precisamente el éxito de esta Bienal.

PARÁFRASIS DEL RECuento

Al menos cinco provincias, nueve municipios capitalinos, y profesionales y artistas provenientes de cinco países acudieron al llamado. Las más diversas expresiones artísticas se dieron cita en plazas, escuelas, museos, galerías y espacios de todo tipo durante veintiocho días, para juntar sus voces en una invocación de *Paz, entorno y salud*. Muestras de cine, pintura y fotografía; teatro, danza y narración oral; música y poesía reunidas en un proyecto casi utópico de mejoramiento humano. En solo una pequeña parte de las actividades alcancé a participar:

Lunes 2 de abril. Galería Taller Antonio Canet. Inauguración de la exposición colectiva *Mirando entornos*, a cargo de reconocidos pintores cubanos como Manuel Mendive, Nelson Domínguez, Arturo Montoto, Julia Valdés y otros.

Martes 3 de abril. Galería Concha Ferrant. Presentación del *performance Ejercicios prácticos y sexto sentido*. "El artista invidente Eladio Reyes Arias muestra sus capacidades creativas desde la aparente oscuridad de su mundo".

Jueves 12 de abril. Casa de África. Inauguración de la exposición personal de Paco Bernal Gil, artista español Síndrome de Down. "Me gusta pintar de todo, árboles, perros, elefantes. Pinto en Vergel, Valencia, que es donde tengo mi estudio. Soy graduado de un curso de artes plásticas experimentales para adultos y trabajo el monotipo con acrílico y pigmentos, pero he utilizado todas las técnicas. Prefiero el 'aguandorrio', que me he inventado yo mismo y que es un acrílico muy aguado... Al papel le tiro agua y luego la recojo con una fregona. Yo estuve en la Bienal anterior. Me gusta Cuba; por eso he venido a exponer acá mis 'balconadas', que dedico a los Cinco Héroes, porque quiero que salgan de la cárcel".

Presentación del proyecto *Paráfrasis* dirigido por el artista Yovany Enríquez, que muestra la influencia de las artes plásticas en niños con necesidades educativas especiales. "Soy instructor de arte en mi municipio Melena del Sur, y hace seis meses empecé con esta idea, que consiste en un programa para niños de la enseñanza especial. Son ejercicios de creación, con distintos tipos de técnica: la distorsión; la fragmentación; la mezcla de cosas, animales y objetos. El proyecto tendrá una segunda parte que se va a nutrir de otras manifestaciones del arte: la música, la danza, el teatro; todo se va a

mezclar. Estamos presentando hoy un *performance*, muy simple, y hemos participado antes en un encuentro de paisajes en el municipio y en otro de dibujo digital, pero estar en la Bienal me parece un gran logro. Uno de los objetivos del proyecto es vincular los niños a la sociedad y la Bienal es una gran oportunidad para eso. No teníamos nombre. Entonces me senté a buscar una palabra que tuviera que ver con el hecho de ser un proyecto de creación, abierto. Y *Paráfrasis* es eso: una interpretación abierta de la realidad.”

Sábado 14 de abril. Casa Carmen Montilla. Concierto de piano a cargo de Raquel Peñaranda Bográn, artista y activista panameña Síndrome de Down.

Miércoles 25 de abril. Galería del Centro Cultural Cinematográfico del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) Inauguración de *Antología del límite*, exposición personal de Alfredo Rosales Díaz, artista plástico que, según palabras del catálogo, guarda “en el núcleo mismo de sus preocupaciones: el hombre, siempre y todavía el hombre; lo humano y sus distintas variantes de articulación con lo circundante”.

ESPERAR UN BIENIO

En tan cercana fecha como el año 2009 estaremos otra vez en Bienal, con una edición —la quinta ya—, dedicada *A la mujer por sus derechos*. No podría desde ahora predecir su alcance, pero de seguro no me sorprenderá desatento a su significado esencial: el de proyecto solidario e inclusivo que apuesta todo por el respeto a la diversidad y la dignidad del ser humano.