

Trabajo Fin de Grado

Art Brut: Los principios teóricos de Jean Dubuffet y
su vigencia en la actualidad.

Autora

Yolanda Marín Solano

Directores

Alberto Castán Chocarro
Concha Lomba Serrano

Facultad Filosofía y Letras. Universidad de Zaragoza
Curso: 2014/2015. Septiembre de 2015

ÍNDICE

1. Introducción.....	3
1.1 Elección y justificación del tema de trabajo.....	3
1.2 Objetivos del trabajo.....	4
1.3 Estado de la cuestión.....	5
1.4 Metodología aplicada.....	8
2. Desarrollo analítico.....	9
2.1 Contexto sociopolítico y cultural: la Europa de postguerra.....	9
2.2 Definición y terminología aplicada.....	10
2.3 Planteamientos teóricos de Dubuffet.....	12
2.3.1 Defensa de un arte no cultural.....	12
2.3.2 El artista bruto.....	14
2.4 Musealización del art brut.....	18
2.4.1 El art brut en el mercado artístico y en la sociedad actual.....	21
3. Conclusiones	24
4. Apéndice gráfico.....	26
5. Bibliografía.....	32
5.1 Bibliografía general.....	32
5.2 Artículos de revista.....	32
5.3 Documentos online.....	33
5.4 Páginas web.....	34

1. Introducción

1.1 Justificación del trabajo:

La elección de este tema para la realización del Trabajo Fin de Grado viene motivada por el descubrimiento del creciente interés que suscita el art brut en la actualidad. Sus museos son visitados por miles de personas al año, y el mercado artístico también está centrando su atención en este tipo de obras marginales desde los últimos tiempos, no solo de obras originales, sino también de nuevas creaciones y artistas.

El movimiento del art brut tuvo su mayor apogeo durante los años 40-50 del siglo XX y surge tras el interés del célebre pintor y teórico Jean Dubuffet por cambiar los convencionalismos estéticos impuestos por las academias. Para Dubuffet el verdadero arte estaba fuera de las normas e ideales de belleza, por lo tanto buscará un arte libre para la creación, y lo encontrará precisamente en los seres marginales como veremos más adelante.

Gracias a las teorías de Dubuffet y su formación como teórico y pintor, fue posible comenzar a valorar las obras de los artistas marginales; no solo supuso un cambio en los convencionalismos estéticos del momento, sino que todavía hoy en la actualidad sigue suscitando gran interés, ya no solo del público o los artistas, sino también de galeristas de arte, casas de subastas, coleccionistas privados etc.

Desde la Historia del Arte estamos acostumbrados a ver obras de grandes artistas formados en las academias, y a estudiar los cánones de belleza en las obras, pero me parece muy interesante centrar la atención en las obras artísticas de los llamados seres marginales, cómo surgió el interés por estas obras, y de qué manera sigue suscitándolo en la actualidad, ya que cada cierto tiempo surgen nuevos artistas clasificables dentro de esta tendencia del art brut, cuyas obras alcanzan precios de venta muy altos en el mercado artístico.

Tras el progresivo estudio y conocimiento de este movimiento, he podido comprobar la multitud de cuestiones que se podrían abordar para su estudio. Finalmente el hecho de que el movimiento siga vigente en la actualidad- o por lo menos surjan artistas marginales clasificables dentro del mismo-, motivó mi enfoque del trabajo en hacer una revisión de los fundamentos teóricos del movimiento y cómo éstos se han mantenido su vigencia hasta la actualidad. De hecho, el debate actual sobre las diferencias entre los

artistas originales del art brut con los nuevos creadores que han aparecido en los últimos años, y el cuestionamiento de si se puede hablar de la continuidad de este movimiento, me pareció especialmente interesante para abordar el enfoque de mi trabajo.

1.2 Objetivos:

El presente trabajo tiene como finalidad:

- Buscar las motivaciones que hicieron posible la creación de este movimiento en relación al contexto social y cultural de la época.
- Analizar los planteamientos teóricos de J. Dubuffet, creador de este movimiento, su postura en contra de la cultura oficial, las academias, los museos y los intelectuales. Para ello revisaremos el concepto tradicional de belleza, y la nueva mirada que Dubuffet nos ofrece hacia otro tipo de artistas sin formación.
- Establecer las principales características que adquieren los perfiles de los llamados artistas marginales, que producen la escisión del resto de artistas del llamado arte oficial y cómo terminaron por ser asimilados por la llamada institución Arte.
- Analizar la situación del art brut dentro de los círculos artísticos actuales. Veremos si es posible hablar de la continuidad del movimiento del art brut, posicionamientos a favor y en contra del mismo y cómo está afectando al mercado artístico actual, así como el cada vez más incipiente interés de coleccionistas privados y galeristas por este tipo de arte y cómo afecta a los valores originales.
- Terminaremos haciendo una reflexión sobre el interés que suscita este arte, la problemática de la musealización de estas obras, y los valores actuales del art brut.

El objetivo principal es a través de estos puntos, establecer una visión específica de la evolución de este movimiento, los objetivos iniciales del teórico J.Dubuffet que motivaron su aparición, y los valores actuales de este movimiento. Veremos que no todos los teóricos en la actualidad están de acuerdo con el futuro del art brut, comparando los artistas marginales originales, con los nuevos artistas que surgen en la actualidad. Y analizaremos también el incipiente interés que coleccionistas privados tienen sobre las obras de art brut actualmente.

1.3 Estado de la cuestión:

Este apartado tiene como objetivo recoger los estudios más importantes publicados sobre el art brut:

La primera parte del trabajo es puramente teórica, para ello ha sido necesario un estudio de los postulados y teorías de J.Dubuffet, creador de este movimiento, ya que fue un excelente teórico que nos dejó por escrito sus obras y pensamientos.

La primera publicación es de 1949 con *El art brut preferido a las artes culturales*¹, se trata de un manifiesto donde Dubuffet comienza ya a mostrar su interés en las obras fuera de los márgenes oficiales de la cultura, aunque todavía no tiene bien definida la figura del artista brut. Dubuffet en sus inicios engloba dentro de artista brut tanto a pacientes psiquiátricos como médiums, prisioneros o el arte de los niños. Esto se solventa en publicaciones posteriores como *Prospectus et tous écrits suivants*² de 1967 una serie de recopilación en tres tomos de los escritos de Dubuffet. Se aprecia una progresión en su pensamiento; incide en la idea de arte no cultural y su oposición al arte oficial de las academias y termina centrándose en el arte de los alienados, eliminando por tanto el arte de los niños o médiums. En 1968, publica *Asfixiante cultura*³, una de las obras más interesantes del teórico, ya que establece con mayor claridad las bases de su pensamiento y oposición al arte cultural. También es importante destacar la publicación de la correspondencia que mantuvo con Gombrowicz; se trata de la recopilación de una serie de cartas con motivo de la publicación de un monográfico sobre Dubuffet y su pensamiento sobre la cultura en la revista *L'Arc* y permite ver el debate cultural del momento.⁴

Por último y más interesante, hay que citar *Escritos sobre arte*⁵, de 1975, un libro básico que recoge el pensamiento de Dubuffet contra la cultura oficial. Sería una recapitulación de sus escritos anteriores, más elaborados y con reflexiones sobre el camino que estaba llevando el arte. Se puede apreciar un pensamiento más cuidado y

¹ DUBUFFET, *El art brut preferido a las artes culturales*, [catálogo de la exposición de art brut en la galería René Drouin] Paris, 1949.

² DUBUFFET, *Prospectus et tous écrits suivants*, París: Gallimard, Hubert Damisch edition. 1967 (vol. I, II), 1995 (vol. III)

³ DUBUFFET, *Asphyxiante culture*. París: Jean-Jacques Pauvert Editeur, 1968.

⁴ *Witold Gombrowicz-Jean Dubuffet Correspondencia*. París: Cuadernos Anagrama. Editions de l'Herne, 1970.

⁵ DUBUFFET, *Escritos sobre arte*. París: Ed. Barral,1975.

elaborado, donde Dubuffet tiene claro los ideales que debe mantener la Compañía y el movimiento del art brut.

Posteriormente han ido apareciendo otra serie de publicaciones escritos por otros autores, que tratan de dar una visión objetiva a los planteamientos de Dubuffet y establecer unas pautas a seguir para entender el movimiento y su situación en la actualidad.

Es el caso de Roger Cardinal, quien publica en 1972, *Outsider art*⁶. Es uno de los autores por excelencia que abordaron de manera íntegra el tema del art brut, adentrándonos en el movimiento y analizando a los artistas que lo integran. Fue el primer libro publicado en inglés sobre el art brut, y quien introdujo el término de “arte marginal”. Sigue los planteamientos de Dubuffet pero tratando de darle una visión más universal, traduciendo el término al inglés, aunque realmente éste no proliferó.

En 1975 es Michel Thévoz, natural de Lausana, quien publica *L'Art Brut*⁷ donde continúa la labor emprendida por Dubuffet. Recoge los ideales de la Compañía de L'Art Brut, además siempre estuvo interesado por el arte de los locos, marginales y publicó numerosos artículos sobre artistas marginales.

A finales de los 90 parece que se retoma el interés y el estudio de este movimiento con diversas publicaciones destacables que retoman la labor de Dubuffet con el art brut. Es el caso además dentro de la historiografía española, de Dolores Durán en 1996 con la publicación *Al borde de la cultura*⁸, con motivo de la exposición celebrada en el Museo de Navarra sobre el art brut, quien pone en cuestión los planteamientos originales de Dubuffet y cuáles eran los límites del art brut y deja abierta la puerta a la reflexión sobre el camino que ha de seguir.

En 1997 hay que destacar el estudio de Lucienne Peiry, *L'Art Brut*⁹ que se centra en analizar los orígenes que motivaron el comienzo del art brut y las teorías defendidas por Dubuffet. Trata de trazar la historia del concepto del art brut enlazándolo con la personalidad del teórico, y buscando su continuidad en la actualidad.

⁶ CARDINAL R. *Outsider Art*. Praeger: Littlehampton book services Ltd, 1972.

⁷ THÉVOZ. M. *L'Art Brut*, Ginebra: Skira, 1975.

⁸ DURÁN D. “Al borde de la cultura” en *Nueva Invención* [catálogo de la exposición comisariada por Dolores Durán] Pamplona, Museo de Navarra, 1996.

⁹ PEIRY. *L'Art Brut*. París: Flammarion, 1997.

En el año 2000, Colin Rhodes publica el libro *Outside Art*¹⁰. En él examina la historia y la recepción del art brut y aporta una visión personal de la aparición de nuevos artistas en la actualidad haciendo una retrospectiva del movimiento y de los artistas principales. Muestra también su reticencia a la musealización de estas obras.

En 2005 Roger Cardinal de nuevo se centra en el arte marginal con *Mundos interiores al descubierto*¹¹, catálogo centrado en la exposición celebrada en la sala de exposiciones de la Fundación La Caixa de Madrid. Trata de recoger la historia y evolución que ha llevado el movimiento artístico hasta la actualidad, centrando su atención en artistas no solo marginales sino también actuales, abriendo las puertas a la reflexión sobre la continuidad del art brut.

En el 2006, se publicó el libro *Art brut genio y delirio*¹² por el Círculo de Bellas Artes. El libro incluye textos inéditos de Lucienne Peiry, directora de la colección de Art Brut de Lausana y Dolores Durán. Es uno de los escritos actuales más interesantes no solo por la parte teórica ya que elabora un análisis de la evolución del art brut, sino que también aborda el tema del futuro del art brut, y su continuidad en la actualidad.

Otro libro importante a destacar es *Entorno al art brut*¹³, que recoge las intervenciones del ciclo homónimo celebrado entre febrero y abril de 2006 en el Círculo de Bellas Artes bajo la dirección de Serge Fauchereau, y recoge los diferentes planteamientos de los límites del art brut proyectados por artistas como: Serge Fauchereau, Dolores Durán Úcar, Joëlle Pijaudier-Cabot, Lucienne Peiry, Guillermo Solana, Juan Manuel Bonet, Jossete Rasle, Emmanuel Guigon y Carlos Pérez. Es uno de los libros que más nos invitan a la reflexión y a plantearnos nuevas preguntas en torno a los límites del arte y de la cultura de la mano de estos artistas brut. Tanto Serge Fauchereau como Dolores Durán, y Joëlle Pijaudier-Cabot, abordan además el tema de la situación actual del art brut y su introducción en el mercado artístico. Además desde el CBA se publicó en la revista *Minerva 03*, “Art brut, arte como compulsión”¹⁴ que recoge el debate y las posturas planteadas en el coloquio celebrado tras la exposición entre Guillermo Solana, Serge Fauchereau y Juan Barja. Es muy interesante por tratar diversos temas entre los

¹⁰ RHODES C. *Outsider Art*. Londres: Spontaneous Alternatives, 2000.

¹¹ CARDINAL R. *Mundos interiores al descubierto*. Fundación La Caixa, Madrid, 2005.

¹² DURÁN D. y PEIRY L. *Art brut genio y delirio*. Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2006.

¹³ FAUCHEREAU S. *Entorno al art brut*. Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2006.

¹⁴ BÉRTOLO I. *Minerva 03*. “Art Brut Arte como compulsión”, 2006.

que se encuentra la continuidad del art brut o a diferencia entre los nuevos artistas y los pasados.

Recientemente Luciene Peiry, presentó su libro; *L'Art Brut dans le monde*¹⁵ en 2014, orientado a la diversidad de artistas en las diferentes regiones del mundo, y de su gran expansión. Además aporta una visión personal de la situación actual de la colección del Art brut y los nuevos artistas.

Michèle Laird en el artículo, “El arte Bruto provoca frenesí en el mercado. De marginal a hito de moda”¹⁶ establece una visión clara de la evolución del art brut en nuestros días y la importancia que está teniendo en el mercado artístico.

Otro artículo interesante es “Art Brut: its Biennial, its market..”¹⁷ de *Artprice*, que aporta datos de interés sobre el valor que las obras de art brut están alcanzando en el mercado en los últimos años, así como la aportación de cifras de venta de las obras.

Art Media Agency, publica “Pour la pureté de l’art brut: entretien avec Sarah Lombardi”¹⁸ se trata de una entrevista muy interesante donde Sarah Lombardi pone de manifiesto la situación actual de la colección del art brut y su manera de actuación frente al mercado artístico.

Existen más publicaciones sobre el art brut abordando el tema desde otros puntos de vista, no obstante hemos querido centrar la atención en aquellas que analizan las teorías de Dubuffet, estableciendo una visión de la evolución del movimiento, llegando hasta nuestros días y aportando un enfoque personal sobre el tema.

1.4 Metodología aplicada:

Para la realización de este trabajo, ha sido necesaria primeramente la búsqueda y recopilación de toda información relacionada con el tema objeto de estudio para posteriormente proceder a la lectura de los libros y artículos seleccionados. Todo el material empleado se encuentra recogido en la bibliografía final.

¹⁵ PEIRY L. *L’art brut dans le monde*. Lausanne/Gollion, 2014.

¹⁶ LAIRD M. “El arte bruto provoca frenesí en el mercado. De marginal a hito de moda”. 17 de enero de 2014. Traducción del inglés por Patricia Islas, a través de la plataforma swissinfo.ch

¹⁷ *Artprice*. “Art brut: its Biennial, its market...” 8 de abril de 2014.

¹⁸ *Art Media Agency*, “Pour la pureté de l’art brut: entretien avec Sarah Lombardi” 9 de octubre de 2014.

Se han consultado principalmente libros de la biblioteca María Moliner de Zaragoza, Biblioteca centro Universitario de Teruel y Biblioteca de La Rioja. También se ha procedido a la solicitud de documentos a la hemeroteca de la biblioteca María Moliner.

Otro medio indispensable para la búsqueda de información ha sido la utilización de la red, donde he podido encontrar páginas web de interés que han ayudado a la obtención de información. Entre ellas cabe destacar Dialnet o Googlebooks a través de los cuales he podido acceder a documentos y libros online.

Una vez recopilada toda la información, hemos procedido a la selección y estructuración de la misma para su posterior redacción. En este Trabajo Fin de Grado analizaremos en primer lugar cómo surge el art brut, las motivaciones y los antecedentes que llevan a su aparición de la mano del teórico Jean Dubuffet. Para ello será necesario ahondar en el contexto social y cultural de la época para entender los postulados de Dubuffet. Analizaremos sus teorías de oposición a la cultura y defensa de un arte no cultural, junto con otros artistas que hacen posible la creación de la Compañía del Art Brut que es el momento de mayor desarrollo y descubrimiento de estos autores marginales. Veremos brevemente el desarrollo de la compañía del art brut, para hacer un análisis del art brut en la actualidad, y su impacto en el mercado artístico actual.

2. Desarrollo analítico:

2.1 Contexto sociopolítico y cultural: la Europa de postguerra

El art brut nace en una Europa muy mermada tras las guerras donde se hace patente la imposibilidad de retomar el camino artístico que trágicamente había interrumpido la guerra. La belleza de las grandes obras del pasado parecían incompatibles con la situación de desastre y destrucción del momento.

Hay que tener en cuenta que la ocupación nazi de París en 1940 había producido que los grupos artísticos se dispersaran y muchos artistas tuviesen que exiliarse y abandonar sus países. Gran parte de ellos se dirigieron a Nueva York, otros simplemente desaparecieron o murieron en combate. Indiscutiblemente las consecuencias de la guerra afectan al arte.

Este clima de postguerra, incentiva un nuevo arte basado en el inconsciente y en la libertad individual del artista. Aparece así en Europa el informalismo, un movimiento

artístico formado por individuos de personalidades diferenciadas; se va a poner énfasis en el individuo, sobre todo en aquel que se refugia en su abismo interior, cuyas obras se van a dotar de un carácter más silencioso, intimista y poético. Son obras no obstante, nacidas del sentimiento dramático producido por el gran golpe moral de las guerras y el avance de los totalitarismos, que habían producido una exaltación del individuo como último refugio. Hay que entender el informalismo en Europa como un síntoma de una cultura en profunda crisis, de una humanidad consciente de su fragilidad y sus limitaciones.

Frente a esto, se busca centrar la atención en el yo, el individuo, su mundo interior y la reflexión ante los temores del hombre. Dos de los informalistas europeos más importantes fueron Dubuffet o Saura, ambos ante la imposibilidad de creer en una utopía colectiva, se centran en la relación del individuo con el mundo. Veremos que el contexto político y social es muy importante para entender a los artistas marginales, ya que muchos se encuentran en esa situación por las consecuencias de la guerra que habían hecho mella en ellos.

Es importante situarnos bien cronológicamente para entender las teorías de Dubuffet en el contexto social. Va a buscar un arte diferente, centra su atención en los individuos marginales de la sociedad, aquellos que según él están vírgenes de la cultura, y por lo tanto son más puros. En todo este clima de postguerra es cuando Dubuffet elige para llevar a cabo sus teorías contra el arte cultural, e intenta reivindicar un arte libre de artificios y de imposiciones.

2.2 Definición y terminología aplicada

El art brut surge en los años 40-50 del siglo XX gracias a la figura de Jean Dubuffet, pintor y teórico, que cansado de las tendencias repetitivas del arte oficial, busca una nueva línea de escisión en el arte centrandose su atención a la producción de artistas marginales. Dubuffet iba en busca de un arte espontáneo, ajeno a los cánones y círculos artísticos, realizado principalmente por personas sin formación, y es precisamente en los pacientes de hospitales psiquiátricos, los médiums y los prisioneros, donde encuentra la mayor producción de este tipo de arte.

Dubuffet definió el art brut como: *“todas aquellas obras ejecutadas por gente carente de cultura artística, para las cuales la imitación, al contrario de lo que ocurre con los*

intelectuales, tiene poca o ninguna importancia, por lo que sus creadores lo extraen todo de su propio interior, y no de los estereotipos del arte clásico o de la moda.”¹⁹

Realmente no es un tipo de arte creado por Dubuffet sino que ya existía años atrás. Los primeros en estudiar estas creaciones fueron los médicos de los centros psiquiátricos. Uno de los estudios más importantes que existieron fue el de Hans Prinzhorn, quien utilizaba las obras artísticas como arte terapia para analizar a sus pacientes. Ésta fue una obra de referencia para Dubuffet, quien tras su descubrimiento, comenzó su interés por las obras marginales.

Ha tenido diferentes denominaciones como *art hors les normes* (arte fuera de las normas), *art singulier* (arte singular), o *creation franche* (creación franca). Aunque el término que más se utiliza es el que acuñó Jean Dubuffet de *art brut* tras su descubrimiento en los años 40. El término anglosajón *outsider art*, lo estableció Roger Cardinal en una publicación de 1972.²⁰ En España se traduciría a *arte bruto* o *arte marginal*, aunque en general se opta por el término francés de *art brut*.

Por lo tanto, estamos ante un tipo de arte producido al margen de las instituciones oficiales, producido por artistas sin formación. Se trata de obras heterogéneas y difícilmente clasificables pero con una gran carga emocional que impactan al espectador.

Dubuffet comienza a interesarse por estas obras en los años 40 mientras residía en Nueva York, buscando una nueva pureza del arte basada en la espontaneidad. Pero fue en Francia y Suiza donde comenzó la búsqueda metódica de este tipo de producciones a partir del año 45. Es entonces cuando descubre a los primeros artistas, como Aloïse y Adolf Wölfli que años después se convertirían en el referente principal de este movimiento.

La llegada del art brut supuso un cambio radical, y punto de inflexión en el rumbo que estaba llevando la estética del arte, poniendo en el punto de mira las obras de los rechazados, y cambiando las convenciones estéticas del momento.

¹⁹ Definición de “art brut” Dubuffet, 1975.

²⁰ CARDINAL R. *Outsider Art, Op. cit. Pág 5*. Aparece el término “outsider art” por primera vez con el que se denominó al arte marginal en inglés, aunque en el resto del mundo se ha preferido el término francés de art brut.

2.3 Planteamientos teóricos de Dubuffet

Dubuffet no solo fue un célebre pintor sino también teórico, y fueron sus planteamientos lo que le llevó a buscar nuevas fronteras en el arte. Su mayor alegato fue el ataque al concepto tradicional de belleza, el arte cultural, y el de los museos e intelectuales.

Todas estas puestas en valor, se recogen en sus manifiestos y escritos como en *Asfixiante cultura*²¹ y que posteriormente recoge en *Escritos sobre arte*²². Son las principales fuentes que recogen su pensamiento y defensa del arte en relación con el art brut y de las que nos vamos a servir para analizar sus postulados.

Las teorías de Dubuffet fueron muy críticas y revolucionarias en un momento donde imperaban los ideales de la academia; buscaba la necesidad de un cambio en la estética imperante en ese momento y la independencia de las normas de las escuelas de artes.

Vamos a ver cada uno de estos aspectos pormenorizadamente, revisaremos el concepto tradicional de belleza que se defendía hasta el momento por las escuelas de artes y academias, y el nuevo concepto de arte defendido por Dubuffet. También nos centraremos el concepto de arte no cultural que será la base sobre la que se sustenta el art brut en sus orígenes y finalmente el contradictorio proceso de musealización de estas obras.

2.3.1 Defensa de un arte no cultural:

Dubuffet fue reconocido ya en su época por la defensa de un arte no-cultural; es decir, todo aquel que estaba fuera de los círculos oficiales, impuestos desde las academias de bellas artes y que seguían los cánones clásicos de belleza. Y esto lo manifestó no solo en sus escritos, sino también en discursos como el que hace en Chicago en 1951 llamado: *Posiciones anticulturales*.²³

Sus palabras no se quedaron en el aire y supo ir más allá buscando realmente un arte libre de artificios, no contaminado por los convencionalismos estéticos imperantes en la cultura del momento. Para Dubuffet la sociedad necesitaba un cambio en la estética, ya

²¹ DUBUFFET J. *Asphyxiante culture*. *Op.Cit.* pág.5

²² DUBUFFET J. *Escritos sobre arte*. *Op.Cit.* Pág.5

²³ Realizó varios discursos además de las publicaciones por escrito, donde ya en el título deja de manifiesto sus claras posiciones e ideales.

que durante años se nos había impuesto un ideal de belleza a seguir que nada tenía que ver con los ideales de libertad que el ser humano necesitaba para poder crear arte.

El artista se encontraba con unas normas impuestas que anulaban la creación artística y que imposibilitaban la creación del verdadero arte. El arte hasta entonces llamado cultural, no era sino una vasta repetición de los cánones impuestos en la sociedad y por tanto en la cultura. Por ello, centra su atención en aislados aculturales²⁴, seres marginales aislados de la sociedad como residentes psiquiátricos. Para Dubuffet la marginalidad de la creación generaba una independencia no existente en las escuelas de arte.

Su atención en los aislados aculturales, fueron su mejor manera de expresar su posición anticultural, que ya había puesto de manifiesto por escrito. No solo en “*posiciones anticulturales*”, título que no deja lugar a dudas de su posicionamiento, sino también en diferentes conversaciones que mantenía con celebridades de la época. Es el caso del intercambio de sensaciones y pensamientos que mantuvo con Gombrowicz por correspondencia sobre los años 1968-69 con motivo de la publicación de un reportaje sobre los pensamientos anticulturales de Dubuffet en la revista *L'arc*. Posteriormente se publicaron todas estas cartas que son el reflejo más directo del debate cultural que se estaba dando en la época gracias a sus controvertidas posiciones.²⁵

En ellas no deja lugar a dudas de su rechazo a la pintura convencional la cual es causa del pensamiento que ha sido modificado y amoldado según unos cánones establecidos que se han mantenido a lo largo de los años.

*Es verdad que todo es cultura, todo el alimento de nuestro pensamiento [...] pero la cuestión es la postura tomada por el espíritu frente a la cultura: dejarse llevar por la corriente o oponerse a ella y andar en contra.*²⁶

Para Dubuffet la cultura no nos llevaría a encontrarnos con nosotros mismos, ya que no somos libres de escoger, ni nuestro pensamiento es únicamente nuestro, ya que inconscientemente nos dejamos llevar por los convencionalismos estéticos de la cultura.

²⁴ Nombre que utiliza para referirse a los artistas marginales, alienados y sin formación.

²⁵ *Correspondencia entre Witold Gombrowicz y Jean Dubuffet*. Cuadernos Anagrama, Barcelona 1972. Traducción Javier Fernández de Castro.

²⁶ Cita carta Dubuffet a Gombrowicz. Paris, 22 abril de 1968, pág.15.

Únicamente siendo ajenos a ella podemos ser libres, y expresar nuestro yo más sincero y más puro; únicamente así estaremos creando arte.

El pensamiento es la manipulación de un vocabulario, el cual proviene entero de la cultura [...] el pensamiento no puede liberarse de las convenciones impuestas por la cultura y se ve imposibilitado de analizar lo que sea.²⁷

La función de la obra de arte sería la de provocar una escapatoria al bloqueo del pensamiento al que nos vemos sometidos ya que nuestro pensamiento no es más que el resultado de una “lenta y progresiva estratificación de aportaciones culturales²⁸”.

2.3.2 Artistas brut:

Para Dubuffet el único arte libre de artificios y convencionalismos, sería el arte creado por los seres marginales; entre estos se encontrarían callejeros, pacientes con problemas psiquiátricos, prisioneros etc. Este sector social de la población sería lo más cercano a un alma pura, libre de artificios, que al no estar en contacto con la cultura estaría fuera de los círculos artísticos establecidos.

Su función no sería la del reconocimiento artístico, ni tan siquiera la de crear arte. Los seres marginales utilizan las diferentes manifestaciones artísticas como medio para expresar sus sentimientos y emociones.

Cuando Aloïse; una de las primeras artistas descubiertas por Dubuffet en los ambientes de una residencia de alienados, creaba sus obras, lo hacía realmente sin ningún tipo de inspiración externa. Eran creaciones con una gran carga de personalidad, creando cuadros totalmente imaginarios.

O en el caso de Wölfli (Fig.1) o Jeanne Tripiier (Fig.2), cuya investigación del corazón de las capas subyacentes de su personalidad les llevan a abrirse paso a través de las zonas más oscuras del salvajismo y la violencia. Dubuffet consideraba la violencia como una de las vías principales para la expresión del art brut.

Guillermo Solana sintetiza a la perfección el perfil del artista brut; realmente no buscan el reconocimiento del público, ni siquiera crear arte y mucho menos una obra bella. Simplemente utilizar sus creaciones como medio de expresar y transmitir un mensaje.

²⁷ Cita carta Dubuffet a Gombrowicz. París, 16 julio de 1968, pág.24

²⁸ Cita Carta Dubuffet a Gombrowicz. París, 20 octubre de 1968, pág.38.

El verdadero creador del art brut, permanece ajeno a la ambición de triunfar en el mundo del arte y se libra, al menos en apariencia, de ese fantasma que siempre pesa sobre el artista occidental: la mirada del público y la de los colegas. [...] se desentiende del destinatario de la obra y se siente impulsado a << evacuar >> un mensaje, una revelación sin intentar agradar o complacer a nadie más que a sí mismo.²⁹

Lo que Dubuffet buscaba en estos artistas desde un origen era la idea de creación, de verdadera libertad creadora, algo que las academias rechazaban al estar fuera de sus círculos artísticos y por supuesto alejado del ideal de belleza propuesto desde la Antigüedad. (Fig.3.)

Como bien nos adelantaba Solana, estos artistas no buscaban el reconocimiento del público. Reflejo de ello nos lo muestra Dubuffet en la exposición celebrada el 10 de enero de 1951 en la librería Marcel Ebrard: *Cinco pequeños inventores de la cultura*, donde se mostraban los trabajos de cinco pacientes psiquiátricos: Paul End, ALcide, Liber, Gesduf y Sylvocq. Todos ellos, nombres inexactos, lo que Dubuffet buscaba era la diferenciación con los artistas oficiales, donde lo que primaba era el nombre y reconocimiento del artista. De hecho, estos artistas marginales ni siquiera eran conscientes de la celebración de esta exposición y mucho menos de que estaban creando verdaderas obras de arte que años después suscitarían interés de un gran público. Todos ellos provenían de un asilo para alienados, por lo tanto el contacto con la sociedad era nulo.

La posición anticultural tomada por Dubuffet era tal, que rechazaba la aprobación del público: “*cuando una obra triunfa, es momento de huir, pues éste queda sumergido en un círculo cultural en el que ya no se puede generar más arte*”.³⁰ Es por ello que la mejor manera de encontrar arte es precisamente buscando fuera de los ámbitos culturales. “*aspiro a un arte que esté conectado con nuestra vida corriente... y sea la emanación inmediata de nuestros verdaderos humores*”.

Realmente busca un arte de la calle, que surja de manera natural, que refleje las experiencias vividas y no por ello la necesidad de ser “artista” ni tener formación para poder realizar arte.

²⁹ Cita Guillermo Solana, coloquio *art brut: arte como compulsión Op.Cit. pág.7*

³⁰ Cita Dubuffet, *Posiciones anticulturales*. Discurso Chicago, 1951.

Este punto de inflexión llevó a Dubuffet a replantear el concepto de “artista” que se venía dando hasta el momento y redefinir el concepto de “arte”. Esto es algo que ya se había iniciado con Duchamp y que Dubuffet mantiene así como continuarán otros seguidores y contemporáneos que mantienen sus postulados como André Breton.

Aunque hoy en día todavía surge debate en torno a esta cuestión, ¿todo el mundo es capaz de crear arte? la postura de Dubuffet es clara y reflejo de ello es todo el movimiento que logró crear y que sigue suscitando interés hasta nuestros días. Para Serge Fauchereau sería únicamente un aspecto único del arte de la cultura occidental.³¹

Se está creando un nuevo concepto de arte donde la función esencial de toda obra de arte es provocar en quien hace uso de ella, una escapatoria al bloqueo que conlleva el condicionamiento del pensamiento. La actividad artística va a buscar y conseguir registros plásticos que surjan desde el fondo más inconsciente y primitivo del ser humano.

Dubuffet relaciona este acto de creación con el de los primitivos o incluso los niños. Muchas han sido las semejanzas y diferencias entre estos grupos, y muchos estudiosos han querido ser partícipes de este debate. Las semejanzas con el primitivismo son evidentes, tanto en el arte primitivo como en el marginal, la pintura se basa en los estímulos más profundos, donde aparece lo accidental, y el azar. Al funcionar con libertad y naturalidad, se multiplican las posibilidades creativas.

Otros autores por el contrario no asociarían tanto la influencia del primitivismo como la del romanticismo. Es el caso de Serge Fauchereau o Juan Barja, que defienden la idea de que el individuo es artista por naturaleza, la temática del sueño, la infancia, era algo que estaban ya presentes en el romanticismo y que habría ayudado al surgimiento del movimiento y el interés por él.

No obstante, lo que sí que está claro es que en la obra de arte marginal prima la representación del pensamiento, y no de los objetos, algo que será propiamente característico de este movimiento. Lo que verdaderamente cobra importancia sería el sujeto; la figura del pintor al cual pertenecen esos sentimientos encontrados.

³¹ Intervención, coloquio Art brut: *El arte como compulsión*. Minerva 3.06. pág. 81

Bien mantenía Dubuffet que lo importante no era necesariamente el resultado del cuadro, sino el proceso, las motivaciones y emociones en él presentes y lo característico del proceso creativo y los materiales.

Aloïse era capaz de crear obras magníficas con pasta de dientes, jugo de pétalos y hojas aplastadas, y como soporte llegó a utilizar papel de embalar, sobres, reverso de calendarios (Fig.4). O Palanc (Fig.5), quien compone en estado colérico, con pequeños fragmentos de cáscara de huevo teñida con colorantes de pastelería.

En el trabajo de Paul Amar, podemos encontrar grandes creaciones a base de conchas (fig. 6), o Nek Chand, quien utilizaba como materiales, objetos sacados del vertedero para construir un jardín rocoso (fig.7 y 8).

Cierto es que a principios del s. XX el interés por el primitivismo se expande por toda Europa y su asociación fue uno de los nombrados motivos del triunfo del art brut. Por aquella época, otros célebres artistas también muestran interés por él como es el caso de Gauguin por los mares del sur, Picasso por las producciones tribales, o Kandinski de los grabados populares. La importancia del arte prehistórico en los años 40 no se reduce a Dubuffet. En España Mathias Goeritz por ejemplo pone en marcha la Escuela de Altamira, o en el caso del arte infantil, la colección “artistas nuevos” publicada primero por la galería Clan de Seral y Casas y luego por la galería Palma, el número IV está dedicado “Niños artistas” de uno a siete años.³²

No obstante, los artistas brut producen desde el más profundo inconsciente, si por algo se caracterizan era por su carácter heterogéneo y por la ausencia de referentes ni formación. Como Dubuffet decía, el art brut es plural, aunque si algo tienen en común es el origen humilde y lo rudimentario de las técnicas y los materiales. Pero en definitiva cada uno tenía su “historia”, la mayoría quedaron trastocados tras la guerra, como Carlo o Paul Almar, o no superaron una ruptura amorosa como Aloïse, o la muerte de un familiar es el caso de Madge o el exilio en Eugenio Sambroso. Todos ellos tienen en común la creación de un mundo imaginario donde nadie puede alcanzarlo y es una escapatoria a su sufrimiento o perturbaciones en muchos casos.

³² La colección de Ángel Ferrant se conserva hoy en el Museo Patio Herreriano.

2.4 Musealización del art brut

Dubuffet consiguió romper los esquemas de la cultura, apartándose de los referentes y nos reconduce hacia la autonomía del artista y del cuadro y fue en los artistas marginales donde lo encontró.

Su aventura por descubrir la estética de lo extraordinario, huyendo del reconocimiento de la cultura oficial, no sólo se quedó en papel. Fue un gran teórico y pintor, pero también coleccionista. Tras el descubrimiento de estos artistas marginales, comenzó a coleccionar sus obras de arte.

Fue en 1945 cuando comenzó su búsqueda sistemática de estos artistas en sus viajes por Suiza y Francia donde comenzó a adquirir estas obras y a coleccionarlas, con la idea de darles el valor que merecían como verdaderas obras de arte. Fue quien de algún modo inició una actividad que aunque impensable para él se mantendría hasta nuestros días.

En 1948 decide fundar junto a André Breton, Jean Paulhan, Charles Ratton, Henri-Pierre Roché y Michel Tapié, la Compañía de Art Brut, cuyo fin era promover sus ideas llevadas a la práctica mediante la exposición de obras de artistas marginales y promover el patrimonio de excluidos.

La compañía comenzó haciendo pequeñas exposiciones en lugares íntimos con un carácter privado, solo para un pequeño círculo de amigos, intelectuales o artistas capaces de saber valorar este tipo de arte fuera de los círculos académicos y culturales.

Comenzaron exponiendo las obras en los sótanos de la galería Drouin, y en los pabellones de Gaston Gallimard. El objetivo de la asociación era “la búsqueda de producciones artísticas de personas oscuras, con un carácter especial de invención personal, espontaneidad y libertad y sobre todo llamar la atención del público sobre este tipo de trabajos.”

Dubuffet se plantea cómo introducir las obras de estos artistas en el sistema del arte, ya que desde la red de museos, galerías, salas de arte, academias, no eran propicios a la creación.

Paradójicamente aunque no buscara la fama ni el reconocimiento, Dubuffet desarrolla una serie de exposiciones en las cuales busca la aceptación de este nuevo enfoque del arte.

Para Dubuffet las obras secretas y silenciosas requerían discreción por lo que les iba bien un poco de penumbra por lo que el Hogar³³ del art brut tenía que conservar un carácter un poco “privado, secreto, como un pequeño círculo de amigos”.³⁴

Realmente fue la mejor manera de amoldar la difusión de este tipo de arte en oposición al arte cultural que buscaba la aprobación y el reconocimiento de obras y artistas.

Pero la compañía tras el asombroso éxito y aceptación de estas obras decide ir más allá realmente creyendo en la posible exposición de la colección a la sociedad. Así en 1962 deciden trasladar la colección al Museo de arte de Nueva York, y en 1967, al museo de Artes Decorativas de París. Son los primeros contactos que la colección iniciada por Dubuffet tiene con la sociedad y los museos, y a través de la cual se iniciaría un proceso de incursión en el sistema del arte.

Realmente nos llama la atención este gran cambio de emplazamiento de las obras, desde ese inicio en las salas de la galería Drouin tan intimistas, a la exposición de la colección en grandes museos junto a artistas reconocidos en el mundo del arte. Pero sin duda alguno, el gran cambio se produce en 1971, cuando Dubuffet decide donar su colección de art brut a la ciudad de Lausana.

Se produce en estos momentos un hecho contradictorio que llama la atención, y es que Dubuffet durante los años de descubrimiento de este arte, defendió su alejamiento de las instituciones oficiales, y su rotunda oposición a los museos y galerías de arte, donde solo se encontraba y el arte oficial y carente de creatividad para él. Realmente resulta contradictorio pregonar un arte fuera del círculo oficial y a su vez exhibirlo dentro del ámbito de los museos y su difusión años después.

Su solución fue crear un lugar habilitado para su colección diferente a los museos convencionales. Dubuffet creó una especie de “antimuseo”, o así lo denomina Michel Thévoz³⁵. Se trataba de construir un museo que atentara contra la noción tradicional de museo. Buscará por tanto orientar un museo al hombre de la calle, y no el intelectual que se codea en el ambiente de los salones, galerías y museos.

³³ El Hogar, término con el que se refieren al lugar donde se reunían la Colección del art brut en sus inicios.

³⁴ Expresión recogida en la carta escrita por Dubuffet a D. Varbanesco.

³⁵ Como se recoge en: *Art brut genio y delirio Op.Cit. Pág.7. Pág.28*

Primero eligió la ciudad de Lausana, por ser tranquila y discreta, y no influida tanto por la cultura oficial como otras capitales europeas y así mantener ese secretismo de las obras.

*En Suiza parece haber una mayor disposición que en otras partes a abordar la producción artística sin preconcepciones con una mirada fresca... y respetan más el juicio personal.*³⁶

De modo que fue en el castillo de Beauñie, Lausana, donde inauguraron en 1976 su exposición. Dubuffet se negaba a llamarlo “museos” así que lo denominó “colección de art brut”. Otro de los hechos destacables es que a los creadores de estas obras no se les denomine como “artistas” sino “autores” para diferenciarlos de la cultura oficial.

Ya Dolores Durán en la publicación *Art brut genio y delirio*, mostraba su reticencia respecto a la musealización de estas obras introduciéndolas en un museo. Aunque no fue la primera en mostrar esa incongruencia, sino que el propio André Breton, miembro fundador de la compañía junto a Dubuffet mostró su desacuerdo ya desde el traslado de las obras a Nueva York y su exposición, ya que iba en contra de los ideales principales del movimiento.

Sí es cierto que es un poco incongruente la musealización de estas obras, y a su vez provocadora, al poner obras de lo más extravagantes, intimistas y provocadoras, fruto de la alineación de las personas, en un museo “rodeado de los últimos refinamientos técnicos de conservación, y de seguridad [...] algo así como introducir a un vagabundo en un palacio”³⁷ como defiende Dolores Durán.

Al fin y al cabo, estaba orientando al espectador de nuevo a los museos, algo contra lo que Dubuffet atacó tanto en sus inicios. Finalmente consideró que lo que importaba era la obra de arte; que la sociedad apreciara el arte verdadero, el de los alienados, independientemente de los medios utilizados.

Dubuffet para conseguir esa idea de “antimuseo”, necesitaba por tanto un choque estético y emocional, que ayudara a diferenciarlo del resto de instituciones. Por ello, el ambiente debía estar en penumbra, a ello ayudó mucho el oscuro de las paredes y la ausencia de ventanas. (Fig. 9 y 10)

³⁶ J. Dubuffet, *Comunicación aux membres de la Compagnie de l'Art Brut*, 10 agosto 1971. Recogido en *Art brut, genio y delirio*.

³⁷ Cita DURÁN D. *Art brut genio y delirio*. Op.cit. pág.7. Pag.27.

2.4.1 El art brut en el mercado artístico y en la sociedad actual.

En la actualidad, los ideales del movimiento siguen vigentes tal como relata Sarah Lombardi, la actual directora de la colección Lausana. La colección alcanza hasta nuestros días casi 60.000 obras, de las cuales unas 5000 fueron las donadas por Dubuffet.³⁸ Obviamente no se pueden exponer todas, pero la continua adquisición de obras ya sea por compra o donación, mantienen vivo este movimiento.

Sarah Lombardi cuenta que mantiene vigente hasta la actualidad, la política de exposiciones que Dubuffet pidió, y es que la colección se expone mediante dos enfoques; por una parte, está la exposición permanente de la colección original de Dubuffet con los artistas originales que protagonizaron su surgimiento en el pasado, y por otra parte, se realizan exposiciones temporales sobre monografías de nuevos artistas tal como Dubuffet pidió.

Éste quería que la colección se mantuviese viva, por ello, desde la colección de art brut, se buscan nuevos creadores en un mercado que está en auge. El mercado artístico parece interesado en este tipo de arte diferente, y es por ello que desde el museo de Lausana, se trata de adquirir las obras, antes de que lleguen al mercado.

La realidad actual, y desde hace unos pocos años, es que las galerías y casas de subastas se están centrando en el art brut como objetivo de comercialización. Los mercados principales para adquirir obras de art brut son Berna, Zúrich, París, Nueva York, y también en menor medida Chicago, Colonia y Berlín. Además, algunas firmas art brut han alcanzado cifras inimaginables equiparándose a grandes obras maestras.³⁹

El pasado año, en 2014, la casa de subastas Sotheby's, vendía una obra de Bill Traylor por 300.000 dólares, el mayor precio alcanzado por este tipo de obras. O la casa de subastas Christie's, que en 2013 vendió el dibujo Tornad E de Henri J. Darger por 165.000\$. Se estima que su índice de precios se ha duplicado en 10 años.

Aunque también se siguen vendiendo obras tan importantes como de Adolf Wölfli, uno de los referentes del movimiento, la última en 2011 por 123.000 dólares o Soutter por 265.000.⁴⁰

³⁸ *Protegiendo el futuro del Art Brut: una entrevista con Sarah Lombardi*, AMA 10 octubre 2014

³⁹ Datos de Artprice: *Art Brut its bien... Op.Cit. pág.8.*

⁴⁰ Datos obtenidos de: Artprice: *Art brut its bien.... Op.Cit. Pág.8.*

Realmente vemos que desde hace unos años, el interés que está suscitando el art brut es sorprendente, con coleccionistas que logran pagar precios desorbitados por estas obras de los llamados “marginales”. Aunque realmente cabe reflexionar si siguen siendo tales marginales, ya que están colocándose en el mercado a la par que muchos artistas de los llamados “oficiales”.

Sarah Lombardi hablaba de la lucha constante que debían mantener desde la colección de Lausana para rescatar estos artistas de los mercados ya que las galerías de arte y coleccionistas están poniendo su atenta mirada en buscar nuevos referentes.

En cuanto al futuro del art brut, muchos estudiosos mostraron su discrepancia en cuanto a su continuidad, no solo Michel Trévoz o André Breton hace años, sino también Serge Fauchereau, o Dolores Durán, ponen en cuestión la continuidad del movimiento.

Como Dolores Durán manifiesta, las condiciones y el contexto sociocultural han cambiado. Esto nos lleva a replantearnos si todos los postulados vistos anteriormente de Dubuffet, se pueden mantener y cumplir en la actualidad. Ciertamente es, que uno de los requisitos fundamentales que llevó a Dubuffet a centrarse en estos autores, era el hecho de no estar en contacto con la cultura, y por supuesto, no haber recibido ningún tipo de formación en las bellas artes. Este hecho ya es complicado de encontrar en la actualidad, ya que la cultura está impregnada en la sociedad. Aunque también nos conduce a reflexionar sobre si algún día existió ese aislamiento total. Realmente, ¿hay alguna prueba de que los artistas alienados no hubiesen tenido contacto alguno con la cultura? Ya desde los orígenes esta cuestión fue muy controvertida, ya que el aislamiento total es prácticamente imposible.

Por otra parte, la situación histórica y política también ha cambiado sumamente. Aloïse, Paul Almar, Carlo o Eugenio Sambroso llegaron a un estado mental producido en gran parte por las consecuencias de la guerra que tanto afectaron a la sociedad del momento. Eran épocas difíciles, y la situación artística también había cambiado. Cuando Dubuffet emprendió todo este movimiento anticultural, lo hizo para dar un vuelco a los condicionamientos estéticos imperantes en la cultura. A pesar de haberse producido ya las primeras vanguardias, todavía estaba muy vigente en la sociedad el ideal de belleza creado desde la Antigüedad, con unos cánones muy marcados. Son sin lugar a dudas situaciones diferentes; hoy día vemos creaciones de lo más variopintas, prima de hecho la creatividad, paradójicamente, cuanto más anómalo es un cuadro más nos impresiona.

La búsqueda actual de artistas que encajen en el ámbito del art brut es realmente complicada pero a su vez fáciles de encontrar, como es el caso de centro psiquiátricos, o gente marginal de barriadas o inmigrantes. Nos contaba Sarah Lombardi, que muchas de las nuevas adquisiciones eran gracias a intermediarios que desinteresadamente ayudaban a encontrar nuevos creadores, no solo gente del arte, sino también sociólogos, etnólogos. Lombardi mostraba su necesidad de adelantarse al mercado, que cada vez está en más rápido movimiento.

Este es otro de los puntos que cabe reflexionar en torno al movimiento del art brut: ¿Con qué fin los coleccionistas de arte centran su atención en el mercado artístico del art brut? Al parecer algunos coleccionistas comparten la visión de futuro que mantenía Dubuffet a pesar de las negaciones de otros tantos. Lo que está claro es que la colección crece, y las obras se multiplican. El museo de Lausana recoge entre 40.000 y 50.000 visitantes al año, las cifras hablan por sí solas. Además desde el pasado 2013, la Bienal de Venecia recoge muestras de art brut, no destacando la excentricidad, sino la creatividad, algo que ha acaparado las atenciones de muchos curiosos del arte.

Uno de los objetivos de Dubuffet era sin duda contraponer el art brut al arte cultural, no obstante, esto ha quedado obsoleto; vemos que el auge de este arte está siendo tal, que logra incluso adentrarse en ferias tan importantes como la Bienal de Venecia. El arte marginal hoy en día está completamente absorbido por la cultura artística oficial y por el mercado.

En la actualidad, encontramos no solo la continuidad de la colección de Lausana, sino muchos otros museos dedicados al art brut, como es el caso de el Lille Metropole Museum of Modern, Contemporary and Outsider Arte en el norte de Francia, y otros en ciudades como Dinamarca, Islandia, EEUU, o Rusia.

Además el interés suscitado en los últimos tiempos está provocando también el movimiento en las redes e internet. Hoy en día es usual encontrar algunos blogs en la red orientados a buscar nuevas obras brut que mostrar al espectador, así como mantener informado de las últimas noticias en torno al art brut. Aunque durante algunos años este movimiento pasó desapercibido, pensando en su estancamiento, o incluso final, durante los últimos tiempos, están incrementando los pequeños estudios en cuanto al movimiento e investigaciones del mismo, que a pesar de su complejidad, cada vez se va definiendo y esclareciendo.

3. Conclusiones: Reflexión final

Dubuffet fue un hombre con una gran capacidad intelectual y formación, que hizo posible su labor como teórico y como cabecilla de todo el movimiento de creación del art brut. Su perseverancia y empeño fue tal que incluso sus teorías quedan reflejadas en sus propias obras de arte.

Tal como mantuvieron Guillermo Solana y Serge Fauchereau⁴¹ el art brut ha existido desde siempre, tan solo que el interés suscitado se remonta a los últimos años tras el descubrimiento de Dubuffet de estos artistas. Solo un hombre con una personalidad que poseyera un conocimiento perfecto del mundo del arte podía evaluar la ruptura que el art brut representaba frente a la cultura oficial.

Dubuffet fue un extraordinario teórico, que supo rodearse de las personas adecuadas, logrando exponer sus ideas, y rompiendo con la cultura imperante que se imponía en las academias y escuelas de bellas artes.

Para Dubuffet la cultura está en continua decadencia, y no dejaban espacio para la creatividad. El ideal de belleza impuesto en las academias, anulaba por completo la libertad de creación, por lo que debía buscarlo fuera de ellas. Fue en los alienados y seres marginales donde comenzó su andadura que aún dura hasta nuestros días. No es que no existieran antes, si no que nadie supo donde buscarlos y elevarlos al rango de verdaderos artistas.

A pesar de nadar en contra de la cultura, de las instituciones, de las bellas artes, de intelectuales, etc, logró hacerse un hueco en el mundo de arte, y a estos artistas que hasta el momento no lo tenían. El interés de estas obras está en la libertad de creación, el artista no es consciente de que está haciendo una obra de arte, su único incentivo es la liberación de su yo subjetivo, de los demonios que en muchos casos contenían. Obras en definitiva cargadas de emoción, sentimientos; que sumergen al espectador en su propia historia. Quizás de ahí el éxito de estas obras, su carácter intimista hace que la obra sea universal, y que el espectador se envuelva en un mundo de sensaciones y experiencias, casi como una terapia de choque.

Como Sarah Lombardi comentaba, el art brut está en auge, cada año los museos reciben gran número de personas interesadas en él, pero no solo en los museos, sino también en

⁴¹ en el coloquio “*art brut: el arte como compulsión*” *Op.Cit. Pág.7*

el mercado. No es que el mercado artístico haya cambiado en los últimos años, sino que los intereses de los compradores han variado. Si bien es cierto que quizás una de las motivaciones haya sido la reciente incorporación del art brut en la Bienal de Venecia, aunque pocos años atrás ya comenzaba a notarse su incrementada presencia en el mercado. Las obras desde el cambio de siglo han ido aumentando su valor, aunque era inimaginable las cifras que alcanzan en la actualidad.

Entre los objetivos originales de Dubuffet está claro que no estaba el comercio de obras de arte, pero al igual que el contexto en el que surgió no es el mismo, las colecciones tienen que adaptarse a las nuevas necesidades. El art brut está en continuo movimiento, las colecciones se amplían, y vemos cada vez la aparición de nuevos artistas que hacen que el espíritu del art brut siga vivo. Que haya contradicciones con los primeros pensamientos de Dubuffet es innegable, ya que la situación ha cambiado, pero por ello es necesario evaluar y ver cuáles fueron sus motivaciones iniciales y finalmente como ha ido evolucionando.

En cuanto al futuro del art brut, Michel Thérvoz no albergaba muchas esperanzas⁴², pero la realidad es la realidad, y en la actualidad su atractivo es inminente. ¿Su futuro? Otros tantos renegaron de él y su continuidad es un hecho. Quién sabe si el art brut mantendrá muchos años este interés que en la actualidad suscita. La historia del arte nos ha enseñado a valorar todos los movimientos artísticos, manifestaciones u obras. Todas y cada una construyen nuestra historia y nos ayudan a entender el pasado. Y esperemos que en el futuro se siga hablando del art brut, y de lo importante de su surgimiento, no solo en el pasado, sino de su continuidad en el presente.

⁴² Como se recoge en: *Art brut genio y delirio. Op. Cit. Pág.7* Pág: 27-29.

4. Apéndice Gráfico:

Fig. 1 Adolf Wölfli Irren-Anstalt Band-Hain, 1910. Lápices de colores sobre papel de periódico. Tras haber estado en la cárcel dos veces, fue ingresado en un hospital psiquiátrico y diagnosticado de esquizofrenia. Adolf crea composiciones muy abigarradas e intensas que llenan todo el espacio con sensación de “horror vacui”.

Fig 2. Jeanne Tripier. “sin título”. Hilo bordado sobre tela y pintura. Destaca por la creación artística de bordados sobre tela. Fue ama de casa y eso condicionó sus creaciones; tenía una gran habilidad con la aguja e hilo. Tiene una gran capacidad creativa donde entra en acción el azar y el salvajismo.

Fig. 3. “Desnudo de mujer tumbada”. Curzio di Giovanni. 2003. Mina de plomo y lápices de colores. 23,9x34,2 cm. Esta obra es un claro reflejo del cambio estético y la ruptura total con el ideal de belleza implantado desde la antigüedad.

Fig.4 Aloïse: *Lit à la de Coppet*. Gouache, pasta de dientes, lápiz y lápices de colores sobre papel marrón reutilizado. Es un excelente ejemplo de la diversidad de técnicas empleadas y la utilización de los recursos que tenía a su alcance.

Fig. 5. Francis Palanc, *Amor aislado*. 1954. Cascaras de huevo trituradas y laca sobre madera.

Fig. 6 Paul Amar: “Parque florido”, 1981. Ensamblaje de conchas y laca (bajo relieve). 84x144x35 cm. Destaca por la utilización de conchas en sus obras como material.

Fig. 7 Sin título. Esculturas de Nek Chand. 112x33x40 cm aprox. Hierro, cemento y trozos de cerámica.

Fig. 8. Panorámica de una parte del parque Rock Garden de Chandigarh. Nek Chand fue construyendo los jardines en unos terrenos olvidados que no eran de su propiedad, transportando trozos de cerámica con su bicicleta. Tras ser descubierto por las autoridades, hoy en día es uno de los parques más emblemáticos de la zona, y es visitado por millones de personas cada año.

Fig. 9 Dos salas de la Colección Art brut Lausana, donde se aprecia el ambiente intimistas con la iluminación únicamente necesaria.

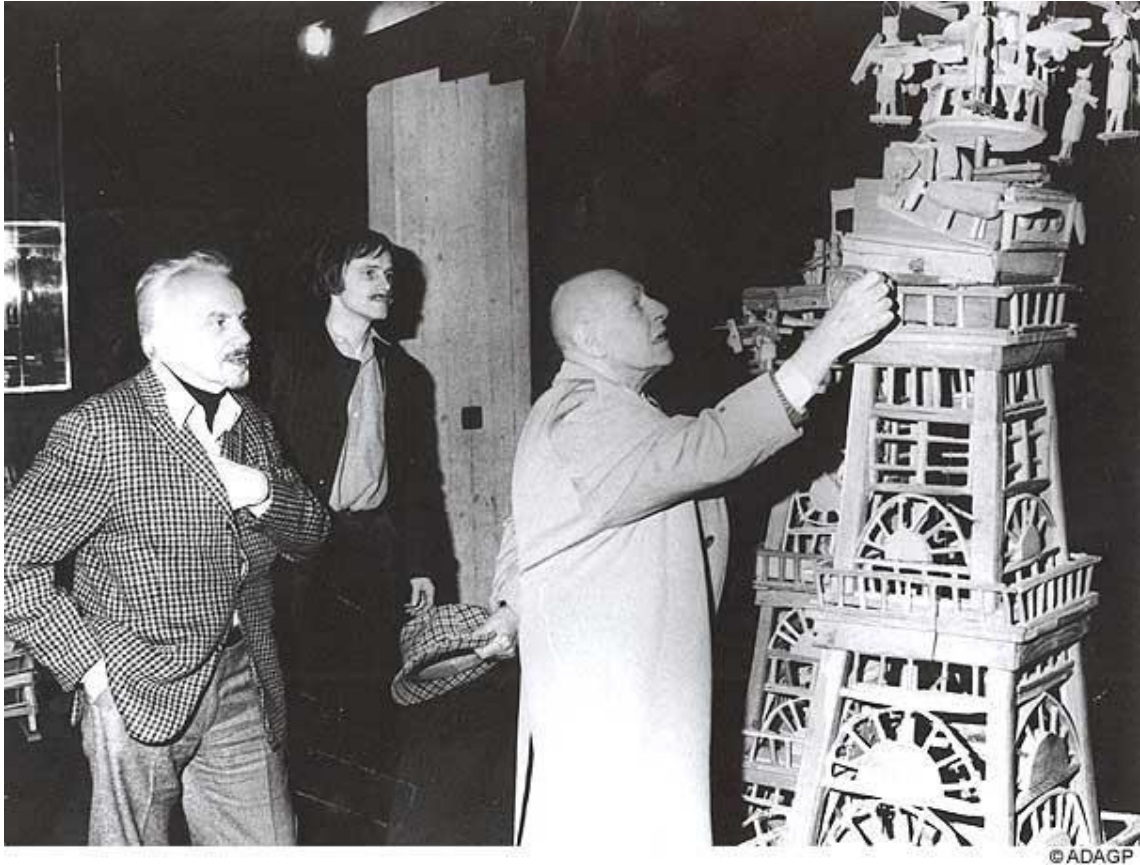

Fig. 10 Slavko Kopac, Michél Thévoz y Jean Dubuffet junto a las obras expuestas en la Compañía del art brut.

5. Bibliografía:

5.1 Bibliografía general:

- CARDIANAL, R. *Mundos interiores al descubierto*, Barcelona, Fundación Caixa de Pensions, 2006.
- DA COSTAS, V. y HERGOTT F. *Jean Dubuffet: obras, escritos y entrevistas*. Barcelona, Polígrafa. 2006.
- DUBUFFET, J. *Jean Dubuffet : [exposición] 9 febrero-31 marzo 1976 / textos, Jean Dubuffet ;* traducidos por José Luis Alonso. Madrid, Fundación Juan March, 1976.
- DURÁN ÚCAR, D. *Art brut. Genio y delirio*. Colección de Art Brut de Lausana. Expo círculo de bellas artes, Madrid, 2006.
- FAUCHEREAU, S. [ED]. *Entorno al art brut*. Círculo de bellas artes, Madrid, 2006.
- FERNANDEZ DE CASTO. J. *Witold Gombrowicz - Jean Dubuffet Correspondencia*. Barcelona, Cuadernos Anagrama, 1972.
- RODARI, F. y CENDO, N. *Entre Picasso y Dubuffet: la Colección Jean Planque*. Barcelona, Fundación “La Caixa”, 2007.
- THRÉVOZ, M. *Art brut*, New York, Skira-Rizzoli, 1976.

5.2 Artículos de revista:

- BAPTISTE BRUN. *Réunir une documentation pour l'Art Brut: les prospections de Jean Dubuffet dans l'immédiat après-guerre au regard du modèle ethnographique*. Cahiers de l'École du Louvre. Numero 4. Abril 2014. [online] Disponible en:
https://www.academia.edu/13657919/R%C3%A9unir_une_documentation_pour_lArt_Brut_les_prospections_de_Jean_Dubuffet_dans_limm%C3%A9diat_apr%C3%A8s-guerre_au_regard_du_mod%C3%A8le_ethnographique [03/04/15]
- BÉRTOLO INÉS. *Art brut: el arte como compulsión*. Coloquio CBA. Minerva. Círculo de bellas artes. Febrero de 2006. [online] Disponible en <http://www.revistaminerva.com/articulo.php?id=96> [09/04/15]
- BÉRTOLO INÉS. *Arte genio y locura*. Cesare Lombroso. Revista Minerva 11. Febrero de 2006. [online] Disponible en:
<http://www.revistaminerva.com/articulo.php?id=337> [26/03/15]

- DURÁN DOLORES. *De lo salvaje en torno al art brut*. Revista Minerva 3.06 [online] Febrero de 2006. Disponible en: <http://www.revistaminerva.com/articulo.php?id=97> [07/04/15]
- LAIRD MICHÉLE. *El arte bruto provoca frenesí en el mercado. De marginal a hito de moda*. SWI. [online] 17 de enero de 2014. Disponible en: http://www.swissinfo.ch/spa/de-marginal-a-hito-de-moda_el-arte-bruto-provoca-frenes%C3%AD-en-el-mercado/37734632 [15/05/15]
- MARTÍNEZ MARTÍN A. *Art brut. El confín entre la genialidad y la locura*. Revista Atticus 24. [online] Pp.42-47. Disponible en: Dialnet. [12/04/15]
- MUÑOZ REYNON. *La colección de arte bruto Lausana*. [online] 22 de febrero de 2011. Disponible en: <http://www.babab.com/no16/lausana.htm> [23/05/15]
- ROFRÍGUEZ E. J. *Arte esquizofrénico: cuando la locura va a los museos*. 7 octubre de 2011 [online] Disponible en: <http://www.jotdown.es/2011/10/arte-esquizofrenico-cuando-la-locura-va-a-los-museos/> [22/04/15]
- *Art Brut: its Biennial, its market...* Artprice. [online] 08 de abril de 2014. Disponible en:
<http://es.artprice.com/artmarketinsight/986/Art+Brut%253A+its+Biennial%252C+its+market%25E2%2580%25A6> [12/06/15]
- *Protecting the future of art brut: an interview with Sarah Lombardi*. AMA. [online] 10 octubre 2014. Armediaagency. Disponible en:
<http://en.artmediaagency.com/95611/protecting-the-future-of-art-brut-an-interview-with-sarah-lombardi/> [12/06/15]

5.3 Documentos online:

- BONET PILAR. *El pensamiento lateral del arte*. BRAC- Barcelona Research Art creation vol. 2 No 3. Octubre 2014, pp. 256-276. Disponible en Dialnet. [12/05/15]
- BRUN BAPTISTE. *Le Musée imaginaire de Jean Dubuffet? Réflexions sur la documentation photographique dans les archives de la Collection de l'Art Brut*. Disponible en Dialnet. [12/05/15]
- CABRÉ SEGARRA, V. *Jean Dubuffet*. Temas de psicoanálisis Núm. 5- enero 2013. [online] Disponible en: <http://www.temasdepsicoanalisis.org/wp-content/uploads/2012/12/PDF-V%C3%8DCTOR-CABR%C3%89.pdf> [06/04/15]

- CARPINTERO LUIS ANTONIO. *Uso de materiales no tradicionales en el proceso creativo artístico*. Tesis Universidad Complutense de Madrid, 2004. Disponible en: <http://biblioteca.ucm.es/tesis/bba/ucm-t27541.pdf> [05/04/15]
- DUBUFFET J. *Asphyxiante culture* formato pdf. Disponible en: http://monoskop.org/File:Dubuffet_Jean_Cultura_asfixiante.pdf [26/03/15]
- *Dubuffet, Lévi-Strauss and the idea of art brut*. Kent Minturn. 20/11/2010. Disponible en:
<http://www.columbia.edu/cu/arthistory/faculty/Minturn/Dubuffet-Levi-Strauss.pdf> [25/04/15]
- FERNÁNDEZ MERINO ANA. *De la pintura psicopatológica al arte como terapia en España. (1917-1986)*. Tesis doctoral Universidad de Valencia. Disponible en: <https://riunet.upv.es/handle/10251/5846> [24/04/15]
- RAMIREZ FRANCISCA Y CARES FELIPE. *Estética y marginalidad. El arte de los que sobran*. Tesis Teoría e Historia del arte, Universidad de Chile. Noviembre 2011. Disponible en: http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2011/ar-ramirez_f/pdfAmont/ar-ramirez_f.pdf [12/04/15]
- SÁNCHEZ-CARRALERO CARABIAS R. Y SÁNCHEZ-CARRALERO CARBIAS N. *Arte marginal y proceso creativo a partir del pensamiento de Jean Dubuffet*. (s.f.) [online] Recuperado el 14 de marzo de 2015 de: http://www.educacionartistica.es/aportaciones/1_comunicaciones/visibilizacion/211_sanchez_carralero_dubuffet.pdf [27/03/15]
- SÁNCHEZ BUSTOS SERGIO. *Art brut: orígenes y devenir*. (s.f.) Disponible en: http://www.medicinayhumanidades.cl/ediciones/n12009/07_Ciencia%20y%20medicina.pdf [22/05/15]
- VOLPE GIOVANNA. *Arte outsider: Aproximación a la construcción artística de las manifestaciones creativas al margen del sistema del arte*. Universidad Pompeu Fabra. (s.f.) Disponible en:
<http://repositori.upf.edu/handle/10230/22067> [12/04/15]

5.4 Páginas web:

- Collection l'art brut Lausanne. Disponible en:
<http://www.artbrut.ch/fr/21070/collection-art-brut-lausanne> [16/04/15]
- Fondation Jean Dubuffet. Disponible en:
<http://www.dubuffetfondation.com/savie.php?menu=28&lang=en> [16/04/15]
- Anticultural positions. Jean Dubuffet. Chicago 1951. Disponible en:

- http://www.logosjournal.com/issue_5.2/dubuffet.htm [20/03/15]
- Jean Dubuffet: anticultural positions 1951 Lecture The Arts Club of Chicago. Disponible en:
http://sculpture.artapsu.com/wp-content/uploads/2015/02/anticultural_positions.pdf [23/03/15]
 - Círculo de bellas artes. Revista Minerva, disponible en:
http://www.circulobellasartes.com/ag_ediciones-minerva-LeerMinervaCompleto.php?art=96 [27/04/15]
 - Le Crab Collectif de réflexion autour de l'art brut, disponible en:
<http://www.collectif-artbrut.blogspot.fr/> [27/04/15]
 - Aproximaciones al art brut. Dispobile en:
<http://conlospiesfueraeltesto.blogspot.com.es/p/aproximaciones-al-art-brut.html> [26/03/15]
 - Arte outsider, art brut, procesos creativos paralelos. El Hombre jazmín. Disponible en: <http://elhombrejazmin.com/> [06/05/15]
 - Revista Minerva. Disponible en: <http://www.revistaminerva.com/> [08/06/15]
 - 10 artistas para entender el art brut de Dubuffet. Disponible en:
<http://historiasdearte.blogspot.com.es/2012/09/10-artistas-para-entender-lart-brut-de.html> [09/04/15]
 - Arte bruto-arte marginal Disponible en:
<https://bauhausinformalismo.wordpress.com/arte-bruto-arte-marginal/> [05/05/15]
 - Art brut: el arte como compulsión. Disponible en:
<http://www.revistaminerva.com/articulo.php?id=96> [05/05/15]
 - Art brut/Arte marginal <http://www.taringa.net/post/arte/12025690/Art-Brut-Arte-Marginal.html> [05/05/15]
 - Museu d'art brut. mAB, disponible en: <http://www.museuartbrut.com/mab.html> [07/05/15]
 - Art brut. El arte marginal y la locura | Museógrafo, disponible en:
<http://www.museografo.com/art-brut-el-arte-marginal-y-la-locura/> [05/04/15]
 - Exposer l'Art Brut et l'art contemporain: le rôle des commissaires d'expositions, disponible en: <http://marges.revues.org/393> [17/06/15]

- Revista Rawvision, disponible en: <http://rawvision.com/> [04/05/15]
- Crítica arte. ¿por qué seduce el art brut? Disponible en:
<http://marlozano.blogspot.com.es/p/critica-arte.html> [18/06/15]
- Pintura occidental. Art brut. Más allá de los límites. Disponible en: <http://arte-bloggerw.blogspot.com.es/2010/11/pintura-occidental-art-brut-mas-alla-de.html> [13/06/15]
- History of Self-taught and outsider art. Disponible en:
http://www.petulloartcollection.org/history/article.cfm?n_id=18 [13/06/15]
- Arte bruto provoca frenesí en el mercado. <http://www.swissinfo.ch/spa/el-arte-bruto-provoca-frenes%C3%AD-en-el-mercado/37734632> [18/06/15]
- Protecting the future of art brut: an interview with Sarah Lombardi. Disponible en: <http://en.artmediaagency.com/95611/protecting-the-future-of-art-brut-an-interview-with-sarah-lombardi/> [12/06/15]