

Pintura y locura

Álvaro Rodríguez Gama

Dianney Melissa Clavijo Grimaldo

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Álvaro Rodríguez Gama

Médico psiquiatra formado en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, en donde es profesor titular desde hace varias décadas. Autor o coautor de más de cincuenta libros universitarios sobre temas médicos, psiquiátricos, históricos y lingüísticos. Ha elaborado el *Diccionario académico colombiano sobre el lenguaje de la medicina*. Recibió el Premio Nacional de Medicina Alberto Lleras Camargo, y el Premio Nacional del Concurso sobre Cuento Corto. Pertenece como miembro de número a las Academias Nacionales de Medicina de Colombia y la Academia Colombiana de la Lengua; es miembro extranjero de la Real Academia Española y secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de las Academias de Medicina y de España y Portugal (Alanam). Es presidente de la Red Latinoamericana de la Medicina Centrada en la Persona.

Dianney Melissa Clavijo Grimaldo

Historiadora de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en Historia del Arte. Mención de honor por su trabajo de grado titulado *El harén otomano: entre el imaginario y la realidad*. Sus áreas de estudio se centran en la historia del Imperio otomano y Türkiye. Actualmente se desempeña como investigadora de la Fundación Maarif de Türkiye.

Librería

www.libreriaunal.com

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

obra selecta

Pintura y locura

obra selecta

Pintura y locura

Álvaro Rodríguez Gama
Dianney Melissa Clavijo Grimaldo

Bogotá, D. C.
2023

- © Universidad Nacional de Colombia
- © Editorial Universidad Nacional de Colombia
- © Álvaro Rodríguez Gama
- © Dianney Melissa Clavijo Grimaldo

Editorial Universidad Nacional de Colombia

Alberto Amaya Calderón
Director

Comité editorial

Alberto Amaya Calderón
Ana Patricia Noguera de Echeverry
Fabio Andrés Pavas Martínez
Veronique Claudine Bellanger
Fredy Fernando Chaparro Sanabria
Jairo Iván Peña Ayazo
Pedro Nel Benjumea Hernández

Primera edición, 2023

ISBN 978-958-505-145-4 (IBD)

ISBN 978-958-505-146-1 (digital)

Edición

Editorial Universidad Nacional de Colombia
direditorial@unal.edu.co
www.editorial.unal.edu.co

Colección Obra Selecta

Juan Carlos Villamil Navarro - Diseño de cubierta
Andrea Kratzer M. - Diseño de la colección y diagramación
Andrés Felipe Urrego Salas y Alejandra Muñoz Suárez - Coordinación editorial
Fernando Urueta - Corrección de estilo

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

Impreso y hecho en Bogotá, D. C., Colombia

Catalogación en la publicación Universidad Nacional de Colombia

Rodríguez Gama, Álvaro, 1946-

Pintura y locura / Álvaro Rodríguez Gama, Dianney Melissa Clavijo Grimaldo. -

Primera edición. -- Bogotá : Universidad Nacional de Colombia. Editorial

Universidad Nacional de Colombia, 2023

1 CD-ROM (256, páginas : ilustraciones (principalmente a color), figuras. -- (Colección Obra Selecta)

Incluye referencias bibliográficas e índice temático

ISBN 978-958-505-146-1 (epub)

1. Arte y enfermedades mentales 2. Psiquiatría 3. Semiología médica 4. Pintores -- Aspectos psicológicos -- Biografías 5. Pintura -- Aspectos psicológicos 6. Artistas -- Psicología I. Clavijo Grimaldo, Aleida Dianney, 1967- II. Título III. Serie

CDD-23 616.89 / 2023

Contenido

Introducción	19
Historia de la locura	21
<i>La extracción de la piedra de la locura, 1501-1505, El Bosco</i>	22
<i>La nave de los locos, 1490, El Bosco</i>	24
<i>Corral de locos, 1794, Francisco de Goya</i>	26
<i>Fray Gilabert Jofré amparando a un loco, 1887, Joaquín Sorolla</i>	28
<i>Lección clínica en la Salpêtrière, 1887, André Brouillet</i>	30
<i>El loco, 1904, Pablo Picasso</i>	32
<i>Hipnotizador, 1912, Bohumil Kubišta</i>	34
Signos y síntomas	37
<i>La aparición, 1876-1877, Gustave Moreau</i>	38
<i>La persistencia de la memoria, 1931, Salvador Dalí</i>	40
<i>El grito, 1893, Edvard Munch</i>	42
<i>Badende, 1953, Anton Räderscheidt</i>	44
<i>La torre de Babel, 1563, Pieter Brueghel</i>	46
<i>Convergence, 1952, Jackson Pollock</i>	48

<i>Bailarina-calavera</i> , 1939, Salvador Dalí	50
<i>Relativity</i> , 1953, M. C. Escher	52
<i>Alegoría del triunfo de Venus</i> , 1540-1550, Bronzino	54
Mecanismos de defensa mental	57
<i>Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central (detalle)</i> , 1947, Diego Rivera	58
<i>The Meat Magi</i> , 1997, Mark Ryden	60
<i>Juego de niños</i> , 1560, Pieter Brueghel	62
<i>La ejecución de lady Jane Grey</i> , 1833, Paul Delaroche	64
<i>La justicia divina y la venganza persiguiendo al crimen</i> , 1808, Pierre-Paul Prud'hon	66
<i>Il bacio</i> , 1859, Francesco Hayez	68
<i>Galatea de las esferas</i> , 1952, Salvador Dalí	70
Depresión, duelo y suicidio	73
<i>Aquellos cansados de la vida</i> , 1892, Ferdinand Hodler	74
<i>Melancolía I</i> , 1514, Alberto Durero	76
<i>Melancolía</i> , 1894-1895, Edvard Munch	78
<i>La melancolía</i> , 1618-1623, Domenico Fetti	80
<i>Trigal con cuervos</i> , 1890, Vincent van Gogh	82
<i>Ophelia</i> , 1851-1852, John Everett Millais	84
<i>The Suicide</i> , 1877, Édouard Manet	86
<i>Muerte de la Virgen</i> , 1604-1606, Caravaggio	88

Delirios	91
<i>Visiones del Quijote</i> , 1989, Octavio Ocampo	92
<i>La fuente de la eterna juventud</i> , 1546, Lucas Cranach	94
Trastornos de la personalidad	97
<i>Automat</i> , 1927, Edward Hopper	98
<i>Flower 8</i> , 2005, Yayoi Kusama	100
<i>La metamorfosis de Narciso</i> , 1937, Salvador Dalí	102
<i>El matrimonio Arnolfini</i> , 1434, Jan van Eyck	104
<i>Máscaras</i> , 1911, Emil Nolde	106
Trastornos del sueño	109
<i>La pesadilla</i> , 1781, Johann Heinrich Füssli	110
<i>El sueño de la razón produce monstruos</i> , 1797-1799, Francisco de Goya	112
<i>El reposo del trovador</i> , 1906, Julio Ruelas	114
Trastorno de estrés postraumático	117
<i>El diluvio universal</i> , 1509, Michelangelo Buonarroti	118
<i>Autorretrato después de la gripe española</i> , 1919, Edvard Munch	120
Trastornos epilépticos	123
<i>La transfiguración</i> , 1517, Rafael Sanzio	124
Alcoholismo	127
<i>Los borrachos</i> , 1628-1629, Diego Velázquez	128

<i>El bebedor alegre</i> , 1629, Judith Leyster	130
<i>La bebida amarga</i> , 1636-1638, Adriaen Brouwer	132
Tabaquismo	135
<i>Cabeza de esqueleto con cigarro</i> , 1886, Vincent van Gogh	136
<i>El fumador</i> , 1913, Juan Gris	138
Ludopatía	141
<i>Jugadores de cartas</i> , 1920, Otto Dix	142
<i>Los jugadores de cartas</i> , 1894-1895, Paul Cézanne	144
Violencia	147
<i>Guernica</i> , 1937, Pablo Picasso	148
<i>Duelo a garrotazos</i> , 1820-1823, Francisco de Goya	150
<i>Dante y Virgilio en el infierno</i> , 1850, William-Adolphe Bouguereau	152
<i>Saturno devorando a su hijo</i> , 1820-1823, Francisco de Goya	154
<i>Lonely House on Adachi Moor</i> , 1885, Yoshitoshi Tsukioka	156
<i>Rapto de las hijas de Leucipo</i> , 1616, Pedro Pablo Rubens	158
Trastornos psicosomáticos	161
<i>The Imaginary Illness</i> , 1860-1862, Honoré Daumier	162
<i>The Head ache</i> , 1835, George Cruikshank	164
<i>La columna rota</i> , 1944, Frida Kahlo	166
<i>Laocoonte</i> , 1610-1614, El Greco	168

Obesidad y bulimia	171
<i>Las tres Gracias</i> , 1630-1635, Pedro Pablo Rubens	172
<i>Retrato de Gerard Andriesz Bicker</i> , 1642, Bartholomeus van der Helst	174
<i>Summer</i> , 1573, Giuseppe Arcimboldo	176
Psicosis y demencias	179
<i>El laberinto</i> , 1953, William Kurelek	180
<i>La crítica</i> , 1906, Julio Ruelas	182
<i>Phrenology</i> , 1911, Louis Wain	184
<i>Kaleidoscope cat (I-VIII)</i> , 1935, Louis Wain	186
<i>Self-Portraits</i> , 1967 y 1996-2000, William Utermohlen	188
<i>Autorretrato con sombrero de fieltro gris</i> , 1887-1888, Vincent van Gogh	190
<i>La noche estrellada</i> , 1889, Vincent van Gogh	192
<i>Self-Portrait Series</i> , 1991, Bryan Charnley	194
Locuras grupales	197
<i>A Rake's Progress</i> , 1734, William Hogarth	198
<i>An Election Entertainment</i> , 1755, William Hogarth	200
<i>El rey bebe</i> , 1640, Jacob Jordaens	202
Automutilaciones	205
<i>Autorretrato con oreja vendada</i> , 1889, Vincent van Gogh	206
<i>Mucio Escévola pone la mano en el fuego ante el rey Porsenna</i> , 1658, Giovanni Francesco Romanelli	208

Síndrome de Capgras	211
<i>How They Met Themselves</i> , 1864, Dante Gabriel Rossetti	212
Trastornos genéticos	215
<i>Triste herencia</i> , 1899, Joaquín Sorolla	216
<i>El lisiado</i> , 1642, José de Ribera	218
Complejo de Edipo	221
<i>El enigma del deseo (Mi madre, mi madre, mi madre)</i> , 1929, Salvador Dalí	222
Trastornos de la sexualidad	225
<i>Les Licornes</i> , 1885, Gustave Moreau	226
<i>Mesa de los pecados capitales</i> , 1505-1510, El Bosco	228
<i>El jardín de las delicias</i> , 1490-1500, El Bosco	230
<i>La maja desnuda</i> , 1800, Francisco de Goya	232
<i>Le Grand Masturbateur (El gran masturbador)</i> , 1929, Salvador Dalí	234
<i>Júpiter y Ganímedes</i> , 1758-1759/60, Anton Raphael Mengs	236
<i>Desnudo tumbado con los brazos hacia atrás</i> , 1911, Egon Schiele	238
<i>Seated Male Nude (Self-Portrait)</i> , 1910, Egon Schiele	240
Bibliografía	243
Índice temático	247
Índice onomástico	253

Figuras

Figura 1.	<i>La extracción de la piedra de la locura</i>	22
Figura 2.	<i>La nave de los locos</i>	24
Figura 3.	<i>Corral de locos</i>	26
Figura 4.	<i>Fray Gilabert Jofré amparando a un loco</i>	28
Figura 5.	<i>Lección clínica en la Salpêtrière</i>	30
Figura 6.	<i>El loco</i>	32
Figura 7.	<i>Hipnotizador</i>	34
Figura 8.	<i>La aparición</i>	38
Figura 9.	<i>La persistencia de la memoria</i>	40
Figura 10.	<i>El grito</i>	42
Figura 11.	<i>Badende</i>	44
Figura 12.	<i>La torre de Babel</i>	46
Figura 13.	<i>Convergence</i>	48
Figura 14.	<i>Bailarina-calavera</i>	50
Figura 15.	<i>Relativity</i>	52
Figura 16.	<i>Alegoría del triunfo de Venus</i>	54
Figura 17.	<i>Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central (detalle)</i>	58

Figura 18. <i>The Meat Magi</i>	60
Figura 19. <i>Juego de niños</i>	62
Figura 20. <i>La ejecución de lady Jane Grey</i>	64
Figura 21. <i>La justicia divina y la venganza persiguiendo al crimen</i>	66
Figura 22. <i>Il bacio</i>	68
Figura 23. <i>Galatea de las esferas</i>	70
Figura 24. <i>Aquellos cansados de la vida</i>	74
Figura 25. <i>Melancolía I</i>	76
Figura 26. <i>Melancolía</i>	78
Figura 27. <i>La melancolía</i>	80
Figura 28. <i>Trigal con cuervos</i>	82
Figura 29. <i>Ophelia</i>	84
Figura 30. <i>The Suicide</i>	86
Figura 31. <i>Muerte de la Virgen</i>	88
Figura 32. <i>Visiones del Quijote</i>	92
Figura 33. <i>La fuente de la eterna juventud</i>	94
Figura 34. <i>Automat</i>	98
Figura 35. <i>Flower 8</i>	100
Figura 36. <i>La metamorfosis de Narciso</i>	102
Figura 37. <i>El matrimonio Arnolfini</i>	104

Figura 38. Máscaras	106
Figura 39. <i>La pesadilla</i>	110
Figura 40. <i>El sueño de la razón produce monstruos</i>	112
Figura 41. <i>El reposo del trovador</i>	114
Figura 42. <i>El diluvio universal</i>	118
Figura 43. <i>Autorretrato después de la gripe española</i>	120
Figura 44. <i>La transfiguración</i>	124
Figura 45. <i>Los borrachos</i>	128
Figura 46. <i>El bebedor alegre</i>	130
Figura 47. <i>La bebida amarga</i>	132
Figura 48. <i>Cabeza de esqueleto con cigarro</i>	136
Figura 49. <i>El fumador</i>	138
Figura 50. <i>Jugadores de cartas</i>	142
Figura 51. <i>Los jugadores de cartas</i>	144
Figura 52. <i>Guernica</i>	148
Figura 53. <i>Duelo a garrotazos</i>	150
Figura 54. <i>Dante y Virgilio en el infierno</i>	152
Figura 55. <i>Saturno devorando a su hijo</i>	154
Figura 56. <i>Lonely House on Adachi Moor</i>	156
Figura 57. <i>Rapto de las hijas de Leucipo</i>	158

Figura 58. <i>The Imaginary Illness</i>	162
Figura 59. <i>The Head ache</i>	164
Figura 60. <i>La columna rota</i>	166
Figura 61. <i>Laocoonte</i>	168
Figura 62. <i>Las tres Gracias</i>	172
Figura 63. <i>Retrato de Gerard Andriesz Bicker</i>	174
Figura 64. <i>Summer</i>	176
Figura 65. <i>El laberinto</i>	180
Figura 66. <i>La crítica</i>	182
Figura 67. <i>Phrenology</i>	184
Figura 68. <i>Kaleidoscope cat (I-VIII)</i>	186
Figura 69. <i>Self-Portraits</i>	188
Figura 70. <i>Autorretrato con sombrero de fieltro gris</i>	190
Figura 71. <i>La noche estrellada</i>	192
Figura 72. <i>Self-Portrait Series</i>	194
Figura 73. <i>A Rake's Progress</i>	198
Figura 74. <i>An Election Entertainment</i>	200
Figura 75. <i>El rey bebe</i>	202
Figura 76. <i>Autorretrato con oreja vendada</i>	206
Figura 77. <i>Mucio Escévola pone la mano en el fuego ante el rey Porsenna</i>	208

Figura 78. <i>How They Met Themselves</i>	212
Figura 79. <i>Triste herencia</i>	216
Figura 80. <i>El lisiado</i>	218
Figura 81. <i>El enigma del deseo (Mi madre, mi madre, mi madre)</i>	222
Figura 82. <i>Les Licornes</i>	226
Figura 83. <i>Mesa de los pecados capitales</i>	228
Figura 84. <i>El jardín de las delicias</i>	230
Figura 85. <i>La maja desnuda</i>	232
Figura 86. <i>Le Grand Masturbateur (El gran masturbador)</i>	234
Figura 87. <i>Júpiter y Ganímedes</i>	236
Figura 88. <i>Desnudo tumbado con los brazos hacia atrás</i>	238
Figura 89. <i>Seated Male Nude (Self-Portrait)</i>	240

Introducción

El objetivo de este trabajo es estudiar y fusionar aspectos artísticos, psiquiátricos e históricos, para resaltar la importancia del enfoque interdisciplinario y lograr así que aumente el interés de los lectores por estas áreas.

La locura forma parte de la historia de la humanidad; en todos los países se han encontrado personas con diversos grados de enfermedad mental.

La rama de la medicina que atiende a estos pacientes es la psiquiatría, que se ocupa de estudiar los signos, síntomas, diagnósticos y tratamientos de los enfermos mentales.

La pintura es una de las bellas artes y se caracteriza por crear y plasmar, en obras muy hermosas, las diferentes situaciones de la naturaleza y de los seres humanos.

Ha sucedido que muchos pintores se han inspirado en la locura para realizar sus obras, puesto que el enfermo mental puede parecer como extraño, exótico y atractivo. Además, varios pintores han sufrido, ellos mismos, de enfermedad mental, y cuando salen de su locura, pintan su experiencia; incluso algunos de ellos han permanecido muchos años en asilos y, como si se tratase de una terapia ocupacional, allí han elaborado muchas de sus obras.

En este libro se han tomado importantes pinturas clásicas y modernas, y se las ha estudiado desde

el punto de vista psicológico, psiquiátrico y psicoanalítico, buscando ilustrar con ellas las principales patologías mentales.

Se han estudiado y organizado los siguientes tópicos: historia de la locura, signos y síntomas de la enfermedad mental, mecanismos de defensa mental, depresión, duelo y suicidio, los delirios, los trastornos de la personalidad, los trastornos del sueño, los trastornos de estrés postraumático, los trastornos epilépticos, el alcoholismo y el tabaquismo, las locuras grupales, las automutilaciones, el síndrome de Capgras, los trastornos genéticos, el complejo de Edipo y los trastornos de la sexualidad.

Se revisan también aspectos históricos de la vida y la época de los sobresalientes pintores, para hacer más comprensibles sus obras magníficas, y a través de las fichas técnicas se cumple con los requisitos internacionales de edición.

Alvaro Rodríguez Gama, autor

Historia de la locura

La extracción de la piedra de la locura

Figura 1. *La extracción de la piedra de la locura*

Fuente:

El Bosco

1501 - 1505

48.5 cm × 34.5 cm

Óleo sobre tabla de roble

Museo Nacional del Prado, Madrid

Elementos psiquiátricos: la rotura de los cráneos

En la antigüedad fue muy frecuente la trepanación. Los arqueólogos y paleontólogos se sorprendieron con el hallazgo, hecho en cementerios que contenían restos óseos de hace unos 6000 años, de que la cuarta parte de los cráneos mostraban signos de esta práctica, casi siempre ubicados en la región coronal y con muestras de cicatrización que demostraban la supervivencia del paciente. No es claro qué era lo que estaban pensando y buscando las personas de esa época; posiblemente, se trataba de sacar espíritus malignos que habían entrado en la cabeza de las personas causándoles diversas enfermedades físicas y mentales.

Aspectos biográficos

Jheronimus van Aken, El Bosco (1450-1516). Nació en el seno de una familia que durante seis generaciones se dedicó a la pintura. Hacia 1486-1487, se hizo miembro de la cofradía de la Ilustre Hermandad de Nuestra Señora, en la que adquirió fama como artista. Esto hizo posible la creación de nexos con algunos clérigos y miembros de las altas esferas sociales en Europa (Museo Nacional del Prado, 2021). El Bosco destacó principalmente por sus pinturas cargadas de sátira y dinamismo, así como de referencias alusivas a la Biblia, aspecto que caracterizaría la cultura del siglo xv en Europa. Gracias a la influencia de las corrientes religiosas prerreformistas en Flandes, optó por representar en sus obras el rechazo a las instituciones religiosas, especialmente la Iglesia, en los asuntos políticos, económicos y sociales.

La nave de los locos

Figura 2. *La nave de los locos*

Fuente:

El Bosco

1490

58 cm × 33 cm

Óleo sobre tabla

Museo del Louvre, París

Elementos psiquiátricos: el exilio de los locos

En muchos países, los enfermos mentales fueron exiliados de sus poblaciones de origen de diferentes maneras, como en Alemania, donde eran puestos en barcas que navegaban por los ríos sin ninguna tripulación para deshacerse de ellos y esperando que naufragasen. En la pintura se ven personas con delirios religiosos o con cuadros maniacos, manifestaciones clínicas que, como tantas alteraciones mentales, con mucha frecuencia han generado un marcado rechazo social.

Aspectos biográficos

Jheronimus van Aken, El Bosco (1450-1516). El éxito de El Bosco se debió, en gran parte, a la permanencia de las tradiciones artísticas de los pintores medievales en Flandes, especialmente en cuanto a la representación de la lucha entre el bien y el mal. Gracias a ello, logró plasmar a través de sus pinturas la crítica personal hacia las costumbres de la sociedad europea, retratando la corrupción moral de Europa. Un ejemplo fue *La nave de los locos*, que surgió de la influencia de las tradiciones literarias del siglo xv, en especial de la obra satírica alemana *La nave de los necios* o *Narrenschiff*, escrita por Sebastian Brant. Dicha obra sería crucial en la interpretación de los locos de todas las clases sociales en Europa y las debilidades humanas que los acompañaban.

Corral de locos

Figura 3. *Corral de locos*

Fuente:

Francisco de Goya

1794

42.9 cm × 31.4 cm

Óleo sobre hierro estañado

Meadows Museum, Dallas, Texas

Elementos psiquiátricos: el encierro de los alienados

Los primeros asilos psiquiátricos que construyeron las sociedades humanas permitieron sacar a los enfermos mentales de las calles, en donde eran dejados por sus familiares. En la realidad, estos lugares eran verdaderos depósitos o bodegas en los cuales se confinaba a los pacientes; el objetivo principal era proteger al grupo social de los posibles actos violentos que podrían desarrollar los alienados. En muchos de esos establecimientos, el trato que se les daba era realmente inhumano; con frecuencia, los pacientes eran sometidos a diversos castigos, buscando, de esa forma, controlar su sintomatología psiquiátrica.

Aspectos biográficos

Francisco de Goya (1746-1828). Fue un pintor y grabador español, precursor del impresionismo. Hijo de padres humildes, Goya no solo se especializó en el retrato de personajes de la élite, sino que también pintó a miembros de los estamentos bajos de la sociedad europea, como obreros, artesanos y víctimas de la pobreza (Carr-Gomm, 2011). Debido a las constantes enfermedades que padeció a lo largo de su vida, particularmente aquellas relacionadas con el sistema nervioso y que le hicieron perder parte de su capacidad auditiva, Goya decidió mudarse a Cádiz a finales de 1792 para recuperarse. Durante este periodo de sanación, consideró apropiarse de la crítica a la inequidad social y de sus propios problemas de salud, para así convertirlos en obras de arte, en vista de lo cual optó por abandonar el realismo y centrarse en el arte pintoresco. De esta manera, Francisco de Goya dio vida a una serie de cuadros que representaban e insistían en la crueldad y en el sufrimiento mental ocasionado por las enfermedades.

Fray Gilbert Jofré amparando a un loco

Figura 4. *Fray Gilbert Jofré amparando a un loco*

Fuente:

Joaquín Sorolla

1887

Óleo sobre lienzo

154 cm × 205 cm

Colección privada

Elementos psiquiátricos: la protección de los locos

Algunas de las sociedades religiosas, civiles y médicas han buscado humanizar la atención a los enfermos mentales. Así, en los últimos siglos, han disminuido los aberrantes maltratos a los que durante muchos años fueron sometidos los locos, como por ejemplo confinarlos en sitios oscuros y estrechos, golpearlos, lanzarlos a fosos de serpientes, inyectarles sustancias químicas dolorosas, amarrarlos, lapidarlos, bañarlos con aguas yertas, sentarlos en sillas giratorias o practicarles trepanaciones y ablaciones cerebrales. El asilo mental más antiguo del mundo fue fundado en 1409 en Valencia, España, por fray Gilabert Jofré. Se lo llamó de los Santos Mártires Inocentes y tenía como objetivo recoger y proteger a los pobres dementes y expósitos.

Aspectos biográficos

Joaquín Sorolla (1863-1923). Prolífico pintor español, Sorolla desarrolló un estilo pictórico llamado *luminismo*, el cual se caracterizó por el dominio de la luz, combinado con paisajes y escenas cotidianas de la vida mediterránea. Sorolla se encargó de plasmar la crítica social y la zozobra cultural de su tiempo en obras como *Y aún dicen que el pescado es caro* y *Fray Gilabert amparando a un loco*. Después de una serie de viajes por Inglaterra y Francia, alcanzó la fama gracias a una exposición en París con más de mil obras de su autoría, después de la cual pasó a ser conocido en toda Europa y también en América. Asimismo, fue el encargado de la realización de catorce murales para la Hispanic Society of America, en los cuales representó numerosas regiones de España. Por otro lado, Sorolla desarrolló una faceta como retratista, haciéndose cargo de los retratos de personajes como Cajal, Galdós, Machado, el rey Alfonso XIII y el presidente William Howard y su familia.

Lección clínica en la Salpêtrière

Figura 5. *Lección clínica en la Salpêtrière*

Fuente:

André Brouillet

1887

425 cm × 300 cm

Óleo sobre lienzo

Musée d' Histoire de la Médecine, Universidad Descartes, París

Elementos psiquiátricos: la educación psiquiátrica

La estructuración de los conocimientos psiquiátricos, psicológicos y psicoanalíticos es reciente. Ha sido difícil la inserción y aceptación de la psiquiatría como especialidad médica, y solamente a través de lentos y progresivos hallazgos científicos se ha podido comprender las bases biológicas, psicológicas y sociales del comportamiento humano, más allá de explicaciones cósmicas, míticas, religiosas y hasta delincuenciales.

Aspectos biográficos

André Brouillet (1857-1914). Fue un pintor académico francés especializado en escenas de género, retratos y paisajes. Comenzó su carrera de ingeniería en la École Centrale de París y posteriormente se trasladó a la Escuela de Bellas Artes. Brouillet es famoso por su pintura *Lección clínica en la Salpêtrière*, en la cual representó al neurólogo Jean Martin Charcot durante una de sus famosas clases de los martes, mientras examinaba a una paciente histérica, Blanche Wittmann. Bajo la influencia de su maestro Jean-Léon Gérôme, se dedicó a la pintura orientalista. Debido a su interés por la situación colonial en Argelia, y a su posición como marido de una adinerada mujer de la élite judía, André Brouillet visitó dicho país en varias ocasiones, y tuvo la oportunidad de viajar a Grecia, donde realizó un retrato de la reina Olga.

El loco

Figura 6. *El loco*

Fuente:

Pablo Picasso

1904

85 cm x 35 cm

Acuarela

Museo Picasso, Barcelona

Elementos psiquiátricos: los locos mendigos

La figura del loco ha sido representada durante mucho tiempo como la de un mendigo drogadicto. Si bien esto puede ser cierto con respecto a una parte de los pacientes, que se deterioran y pueden dejar de lado su autocuidado, muchos de los enfermos mentales conservan una apariencia bastante normal y están en capacidad de desempeñar sus actividades usuales, especialmente cuando tienen su enfermedad bajo control médico.

Aspectos biográficos

Pablo Picasso (1881-1973). Sus numerosas relaciones amorosas catapultaron su carrera, pues las mujeres son la fuente de inspiración de muchas de sus obras. Picasso también fue reconocido por llevar a cabo varias pinturas y grabados en distintos momentos de su vida, que se caracterizaron principalmente por el uso de diferentes colores y por la pertenencia a corrientes bien definidas. En un primer momento se encuentran las obras de la etapa azul, la etapa rosa y la etapa negra, y en segundo lugar están las producciones artísticas influenciadas por las corrientes pictóricas del cubismo, el surrealismo y el expresionismo. Entre 1901 y 1904, Picasso centró toda su atención en la realización de una serie de obras en las que predominaba el color azul, las figuras humanas alargadas y distorsionadas, inspiradas en las obras de El Greco, y los temas relacionados con el sufrimiento humano, como la melancolía, el dolor, la pobreza y la soledad.

Hipnotizador

Figura 7. *Hipnotizador*

Fuente:

Bohumil Kubišta

1912

60.5 cm × 58 cm

Óleo sobre lienzo

Galerie výtvarných umění, Ostrava

Elementos psiquiátricos: el trance de la conciencia

La hipnosis es un procedimiento psicológico en el cual una persona con capacidades dominantes, a través de una serie de métodos bien organizados, conduce a una persona sugestionable a una situación de conciencia especial denominada trance. Durante este último, quien es hipnotizado pierde la noción de sí mismo y de su entorno y obedece diversas órdenes del hipnotizador. La hipnosis se ha utilizado para el tratamiento de desórdenes neuróticos y de adicciones, y para el entretenimiento de los seres humanos. Tuvo gran importancia como uno de los métodos iniciales para conocer el inconsciente de las personas.

Aspectos biográficos

Bohumil Kubišta (1884-1918). Fue un pintor checo, crítico de arte y uno de los fundadores de la pintura moderna checa. Estudió en la Escuela de Artes Aplicadas de Praga y decidió, en 1906, inscribirse en el Reale Istituto di Belle Arti de Florencia, Italia. Junto a los artistas Emil Filla, Antonín Procházka y otras cinco personas, fundó el grupo de Los Ocho, una organización que tenía como propósito la creación y el desarrollo de técnicas pictóricas inspiradas y orientadas por el expresionismo. Kubišta tuvo una primera fase fuertemente influenciada por los trabajos de artistas como Vincent van Gogh y Paul Cézanne. Al igual que muchos artistas checos contemporáneos, Kubišta consideró a Cézanne como inspiración, en especial tras la muestra pictórica de este último en Praga. Kubišta trabajó en su técnica expresionista e intercambió puntos de vista con artistas alemanes pertenecientes a *Die Brücke*. Posteriormente, desarrolló una segunda faceta en la cual los trabajos de Cézanne jugarían un papel principal, así como los de Pablo Picasso y la corriente cubista. Gracias a sus estudios basados en la filosofía, la óptica y la teoría del color, Kubišta logró analizar las composiciones artísticas de El Greco, Eugène Delacroix, Vincent van Gogh y Edvard Munch. Finalmente, tras una larga trayectoria como artista, se unió al ejército en 1913 y falleció en 1918 durante la pandemia de gripe que azotó a Europa durante y después de la Primera Guerra Mundial.

Signos y síntomas

La aparición

Figura 8. *La aparición*

Fuente:

Gustave Moreau

1876-1877

106 cm × 72.2 cm

Acuarela

Musée d'Orsay, París

Elementos psiquiátricos: las apariciones

Las alucinaciones constituyen uno de los signos más característicos de las enfermedades mentales graves y pueden afectar cualquiera de los órganos sensoriales o las sensaciones somáticas. Las principales son las auditivas, visuales y cenestésicas, en las cuales los enfermos oyen, ven o sienten cosas que no existen, muchas de ellas amenazadoras y producto de su intensa psicopatología. Se aprecian con más frecuencia en las esquizofrenias, la alucinosis alcohólica crónica y las psicosis afectivas. Los enfermos las viven como situaciones extrañas y terroríficas.

Aspectos biográficos

Gustave Moreau (1826-1898). Moreau tuvo la posibilidad de avanzar en su carrera sin ser reconocido, y de mantener su estilo y temática particular. Obtuvo un importante reconocimiento gracias al grabador Félix Bracquemond, ya que este último se encargó de difundir sus obras mediante estampas. Hacia 1888 fue maestro de L'École des Beaux-Arts de París, donde ejerció como maestro de artistas como Henri Matisse, Albert Marquet y Georges Rouault. Tras las muertes de su madre y de su amante, Alexandrine Dureux, la misantropía de Moreau se acentuó notablemente. Así, sus pinturas comenzaron a mostrar a seres decadentes y sensitivos, además de reales. Moreau, además, mostró interés en las representaciones de tipo sexual, como lo era el complejo de Edipo, la homosexualidad y la pubertad. Su mundo pictórico estaba plagado de adolescentes andróginos y mujeres extravagantes, aparte de perversas.

La persistencia de la memoria

Figura 9. *La persistencia de la memoria*

Fuente:

Salvador Dalí

1931

24 cm × 33 cm

Óleo sobre lienzo

Museum of Modern Art, Nueva York

Elementos psiquiátricos: la desubicación mental

La capacidad de orientación de una persona, en tiempo y espacio, es una facultad básica para el ser humano y está relacionada con la conciencia, la atención, la memoria y la coherencia del pensamiento. La desorientación en el tiempo es característica de múltiples enfermedades mentales y neurológicas; el enfermo pierde la noción de las fechas y las horas como producto de intensas alteraciones emocionales y cognitivas.

Aspectos biográficos

Salvador Dalí (1904-1989). Fue un pintor, escenógrafo, escultor y escritor español reconocido del siglo xx. A edad muy temprana, Dalí fue objeto de un episodio de crisis de personalidad derivado de la muerte de su hermano mayor, de quien se consideraba una copia y una reencarnación. Durante su juventud fue miembro de grupos comunistas y anarquistas españoles, así como de corrientes artísticas no convencionales, como el dadaísmo. Gracias a esta corriente artística, Dalí se volcó plenamente hacia la crítica a la literatura, el arte burgués y la consideración del tiempo como una entidad rígida y un factor determinante en su obra pictórica. Se unió formalmente al movimiento surrealista, y fueron los integrantes de ese movimiento y sus contemporáneos quienes lo proclamaron como el creador del método paranoico-crítico, el cual, según afirmaba el propio Dalí, permitía acceder al inconsciente humano. Lamentablemente, este movimiento terminó expulsando al pintor debido a sus nexos con el régimen español.

El grito

Figura 10. *El grito*

Fuente:

Edvard Munch

1893

91 cm × 73.5 cm

Óleo y pastel sobre cartón

The National Museum of Art, Architecture and Design, Oslo

Elementos psiquiátricos: la angustia vital

La ansiedad, la angustia y el pánico están entre las causas más frecuentes de consulta psiquiátrica. Estas alteraciones se relacionan con sentimientos de inseguridad, temor a sufrir daños, preocupación de perder el control de la mente, y también expresan la existencia de arraigados conflictos intrapsíquicos. Son situaciones que causan gran desesperación y sufrimiento a quienes las padecen, desorganizan el funcionamiento cotidiano de los pacientes y los llevan a ser propensos al consumo de alcohol, cigarrillo y otras sustancias químicas, a través de las cuales buscan atenuar su sintomatología.

Aspectos biográficos

Edvard Munch (1863-1944). Fue un pintor y grabador noruego, cuyas obras tuvieron como temática principal la angustia, la depresión y la desesperación, y estuvieron fuertemente influenciadas por el expresionismo alemán del siglo xx. Munch tuvo una infancia tormentosa ocasionada por la muerte de su madre y una de sus hermanas por tuberculosis, el fallecimiento de su hermana favorita en una institución psiquiátrica y el de su padre, un fanático religioso, estricto y controlador. Debido al trauma de haber perdido a toda su familia, desarrolló una personalidad conflictiva y desequilibrada, y encontró en la pintura la salida para expresar su ser existencial. Asimismo, Munch se refirió al arte como un vehículo para diseccionar el alma y descifrar las emociones más profundas del ser humano. No tardó en crear un estilo propio basado en la acentuación de la fuerza de los sentimientos y el simbolismo.

Badende

Figura 11. *Badende*

Fuente:

Anton Räderscheidt

1953

63 cm × 48.4 cm

Gouache sobre papel

Colección privada

Elementos psiquiátricos: los rostros extraños

La prosopagnosia es la incapacidad de reconocer el rostro de las personas conocidas. No está correlacionada con un deterioro del nivel de conciencia y demuestra la existencia de daños cerebrales extensos, ya que son numerosas las áreas cerebrales que están dedicadas a esa función y también pueden poner en evidencia profundas aprehensiones emocionales.

Aspectos biográficos

Anton Räderscheidt (1892-1970). Fue un pintor alemán nacido en Blaubach. Estudió en Colonia y Düsseldorf con el propósito de convertirse en profesor de arte; sin embargo, finalmente decidió ser un pintor independiente, y como tal formó parte del movimiento dadá de Colonia. Entre 1920 y 1924, Räderscheidt cambió su estilo y lo enfocó hacia el realismo, que incluía representaciones de figuras estáticas en interiores abiertos o vacíos. Posteriormente se dedicó al retrato y a la pintura urbana neoimpresionista. Emigró a Francia y allí acogió a varios intelectuales y artistas que también escapaban de la guerra. Tras varios años de enfrentamientos y huidas, Räderscheidt finalmente se refugió ilegalmente en Suiza. A la edad de 65 años, sufrió un accidente cerebrovascular que lo llevó a perder parcialmente la memoria, lo que provocó que no reconociera objetos, caras o colores. No obstante, durante varios meses realizó autorretratos en los cuales plasmaba la visión de sí mismo a partir de lo que veía en el espejo.

La torre de Babel

Figura 12. *La torre de Babel*

Fuente:

Pieter Brueghel

1563

114.4 cm × 155.5 cm × 3.8 cm

Óleo sobre tabla de roble

Museo de Historia del Arte de Viena

Elementos psiquiátricos: los trastornos de la comunicación

La capacidad de comunicación es uno de los logros evolutivos más importantes de la raza humana y ha contribuido decisivamente a que la especie pueda llegar a primar sobre toda la naturaleza. Las alteraciones de la comunicación son muy frecuentes en los seres humanos, e incluyen afasias, disfasias, alexias, dislexias, agrafias, digrafías, tartamudeos y mutismos de diversas etiologías neuropsiquiátricas, que alteran las destrezas cognitivas y sociales de las personas.

Aspectos biográficos

Pieter Brueghel (1525-1569). Fue el principal exponente de la familia de pintores Brueghel, y es considerado como uno de los grandes maestros holandeses del siglo XVI. Su estilo de pintura tuvo influencia de El Bosco en cuanto a las representaciones de carácter crítico, cómico y bíblico. Brueghel es conocido principalmente por la conexión que logró entre el estilo medieval y el renacentista, con lo cual superó el arte flamenco. Fue maestro en el gremio de pintores de Amberes, lo que le permitió viajar y formarse como pintor. Sin embargo, fue en Italia donde encontró su vocación como artista de grabado, retratando paisajes principalmente. Brueghel plasmó en sus obras la arquitectura italiana, como fue el caso de *La torre de Babel*, en la que pretendía representar el orgullo humano, advirtiéndole de los peligros y fracasos a los que estaba condenada la racionalidad frente a lo divino. De igual manera, Brueghel plasmó la vanidad y la capacidad humana como algo ilimitado.

Convergence

Figura 13. *Convergence*

Fuente:

Jackson Pollock

1952

241.9 cm × 399.1 cm

Óleo sobre lienzo

Albright-Knox Art Gallery, Nueva York

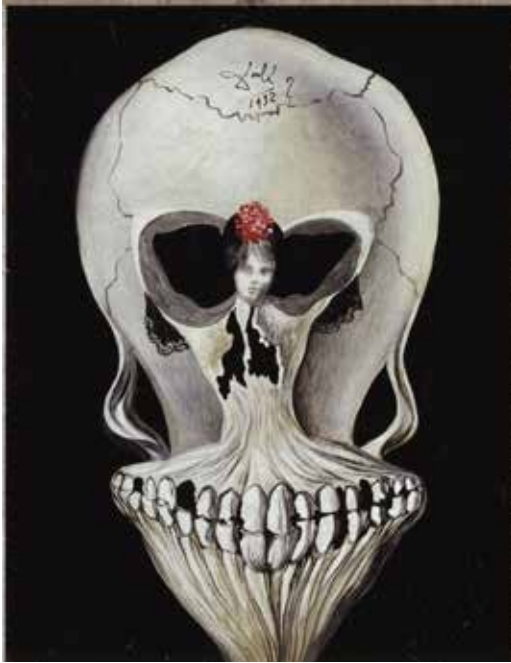
Elementos psiquiátricos: el mundo confuso

La conciencia es la capacidad mental que sirve para que la persona se dé cuenta de sí misma y de su entorno. En neuropsiquiatría existen clasificaciones de su funcionamiento que van desde el estado alerta hasta el estado de coma, pasando por unas fases intermedias como la confusión y la obnubilación, en las cuales la persona pierde su capacidad para ubicarse, comunicarse y razonar con claridad, con los consiguientes problemas para ella y sus allegados.

Aspectos biográficos

Jackson Pollock (1912-1956). Fue un pintor estadounidense e importante representante del movimiento expresionista abstracto. Alcanzó la fama y el reconocimiento por sus cuadros desarrollados con la técnica *dripping*. Durante su estancia en Los Ángeles, Pollock se matriculó en la Preparatoria de Artes Manuales de Los Ángeles, aunque al poco tiempo fue expulsado. Se mudó a Nueva York, donde estudió bajo la dirección del pintor Thomas Hart Benton en el Art Students League of New York, donde posteriormente descubriría su propio estilo y uso particular de la pintura. Hacia 1936, Pollock fue introducido en el uso de pintura líquida en un seminario experimental impartido por el muralista mexicano David Alfaro Siqueiros. Entre 1938 y 1942, durante la Gran Depresión, trabajó para el Federal Art Project de la Works Progress Administration. Pollock alcanzó su esplendor después de mudarse a Springs, donde los lienzos vertidos y salpicados de pintura se convirtieron en su sello personal.

Bailarina-calavera

Figura 14. *Bailarina-calavera*

Fuente:

Salvador Dalí
1939
24.8 cm × 20 cm
Óleo sobre lienzo
Colección Mertz

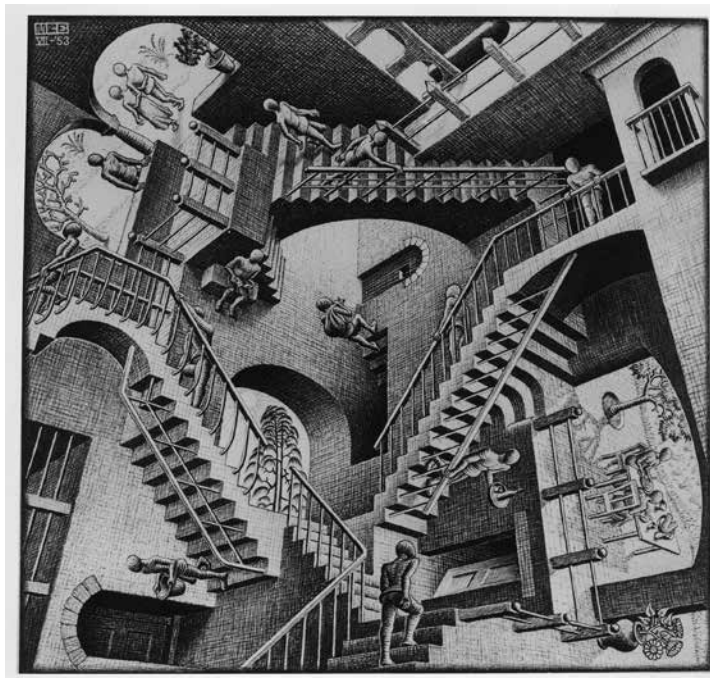
Elementos psiquiátricos: te odio y te quiero

Un aspecto mental complejo es la coexistencia en la conciencia de afectos opuestos, como el odio y el amor. Esta patología se denomina ambivalencia, se presenta en algunos cuadros clínicos de psicosis graves y genera sentimientos de ansiedad y confusión muy grandes en los pacientes que la padecen.

Aspectos biográficos

Salvador Dalí (1904-1989). *Bailarina-calavera* es una pintura surrealista que en principio aparenta ser un ejemplo del *memento mori*, es decir, un recuerdo de que algún día la muerte llegará a buscar al hombre. Sin embargo, la obra ofrece una fusión mucho más compleja e interactiva entre el sexo y la muerte. Dalí buscó representar la tradición simbólica del *vanitas* o vacío, un estilo que fusiona el arte y las sensaciones humanas, como lo son la fugacidad de la vida, la vanidad y la inevitabilidad de la muerte. Asimismo, Dalí quiso incorporar a la representación artística una fusión entre el amor erótico o sexual y la muerte.

Relativity

Figura 15. *Relativity*

Fuente:

M. C. Escher

1953

27.7 cm × 29.2 cm

Litografía

Colección privada

Elementos psiquiátricos: ¿dónde me encuentro?

Las personas que sufren de trastornos mentales que impactan su conciencia, atención, orientación y percepción experimentan ilusiones ópticas o auditivas que les impiden un correcto desenvolvimiento dentro de su entorno. Esto les genera gran ansiedad e inseguridad.

Aspectos biográficos

M. C. Escher (1898-1972). Fue un artista originario de los Países Bajos, conocido por sus grabados xilográficos, sus grabados a la *mezzo-tinta* y sus dibujos, que consisten principalmente en una composición que mezcla figuras imposibles y mundos imaginarios. Su obra experimenta con diversos métodos de representación, especialmente en dos y tres dimensiones, y espacios creativos que desafían la gravedad. Hacia 1919 Escher comenzó sus estudios en arquitectura en la Escuela de Arquitectura y Artes Decorativas de Haarlem, aunque decidió abandonar su carrera para centrarse en las artes gráficas. Entre 1922 y 1935, se trasladó a Italia, donde realizó diversos bocetos y grabados con temática paisajista. Después de abandonar Italia, Escher decidió trasladarse a Suiza, pero el clima frío le resultó agobiante y poco inspirador. También viajó a España, y en particular a Granada, donde encontró, en la Alhambra y sus ornamentos, una fuente de inspiración artística.

Alegoría del triunfo de Venus

Figura 16. *Alegoría del triunfo de Venus*

Fuente:

Bronzino

1540-1550

146 cm × 116 cm

Óleo sobre madera

The National Gallery, Londres

Elementos psiquiátricos: los agobiantes celos

Los celos patológicos constituyen una de las emociones más fuertes y desesperantes para los seres humanos. Se expresan como una idea sobrevalorada, un delirio, un afecto depresivo o un estado de ansiedad; se arraigan en profundas inseguridades personales y en el temor injustificado de perder al objeto amado. Pueden llevar a acciones violentas y aparecen con mayor frecuencia en personas con características paranoides.

Aspectos biográficos

Agnolo di Cosimo di Mariano, Bronzino (1503-1572). A pesar de haber nacido en el seno de una familia muy humilde, Bronzino fue capaz de consolidarse en el mundo del arte del siglo XVI como uno de los más destacados representantes del manierismo. Su estilo artístico característico fue el producto de la conjunción del arte renacentista y el barroco, en cuanto representaban sujetos en posturas antinaturales, acompañados de erotismo, amor prohibido, celos y envidia. Desde sus comienzos, sintió empatía por las pinturas seculares, en especial los retratos de la aristocracia. Fue el decorador principal de la capilla Capponi en la Iglesia de Santa Felicita en Florencia. Su auge en el campo artístico llegó gracias a su trabajo para la familia real florentina de los Médici, quienes lo nombraron pintor oficial de la corte. Tras la muerte de su maestro, Bronzino fue el encargado de culminar los frescos de la Basílica de San Lorenzo, también en Florencia. Su influencia trajo consigo la creación de la Academia de Diseño y la Academia de Bellas Artes, algo que hizo junto al arquitecto y pintor Giorgio Vasari.

Mecanismos de defensa mental

Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central (detalle)

Figura 17. *Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central* (detalle)

Fuente:

Diego Rivera

1947

4.80 m × 15 m

Mural

Museo Mural Diego Rivera, Ciudad de México

Elementos psiquiátricos: lo malo no existe

La negación es un potente mecanismo de defensa mental, inconsciente y automático, que permite alejar de la mente crudas realidades, violentas y dolorosas para el ser humano, como por ejemplo la muerte. En los casos de enfermedad mental grave, la persona puede llegar a negar la existencia de múltiples aspectos de la realidad objetiva que le resultan difíciles de manejar.

Aspectos biográficos

Diego Rivera (1886-1957). Fue un reconocido muralista mexicano que alcanzó la fama gracias a sus murales con alto contenido de crítica social y política. En 1896, Rivera comenzó a tomar clases en la Academia de San Carlos, donde conoció al célebre paisajista José María Velasco. En 1907 recibió una ayuda económica por parte del gobernador de Veracruz, lo que le permitió viajar a España, completar sus estudios de arte y acercarse a las obras de artistas como Goya, El Greco y Brueghel. Rivera viajó también a Francia, donde logró codearse con artistas de Montparnasse, como Alfonso Reyes Ochoa, Pablo Picasso y Ramón María del Valle-Inclán. En 1917, se interesó por el posimpresionismo gracias a las obras de Paul Cézanne. En 1922 le fue permitida la realización de un fresco en la Secretaría de Educación Pública, y ese mismo año se convirtió en el cofundador de la Unión de Pintores, Escultores y Artistas Gráficos Revolucionarios. Asimismo, para 1922 se hizo miembro del Partido Comunista Mexicano, que lo inspiraría profundamente en sus obras posteriores.

The Meat Magi

Figura 18. *The Meat Magi*

Fuente:

Mark Ryden

1997

50.8 cm × 61 cm

Óleo sobre lienzo

Colección privada

Elementos psiquiátricos: humor negro

Transformar eventos dolorosos, como si fueran graciosos, es una manera de evitar el dolor y la desesperación que causan situaciones emocionales difíciles de enfrentar para los seres humanos. El trasfondo psicológico del humor, la burla, el sarcasmo y la ironía está en la búsqueda de poder controlar y acercarse de manera amable a aspectos complejos, como los problemas de la existencia, las enfermedades y la muerte.

Aspectos biográficos

Mark Ryden (1963). Es un pintor estadounidense nacido en Oregon, pero criado en California. Se graduó en el Art Center College of Design de Pasadena en 1987, y se convirtió en uno de los principales exponentes del movimiento *Lowbrow* o surrealismo pop. El trabajo de Ryden llamó la atención por primera vez en la década de 1990, cuando dio paso a un nuevo género de pintura y superó las estrategias surrealistas al elegir un tema cargado de connotaciones culturales. Su estética se basa en la obra de artistas como Dominique Ingres, Jacques-Louis David y otros clásicos franceses. La inspiración de Ryden proviene de cualquier cosa u objeto que esté relacionado con el misterio, a saber, juguetes viejos, modelos anatómicos, animales disecados y esqueletos. Sus pinturas han sido expuestas en museos y galerías de todo el mundo, como el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, el Museo de Arte Frye en Seattle y el Museo de Arte de California de Pasadena, donde también ha presentado algunas esculturas.

Juego de niños

Figura 19. *Juego de niños*

Fuente:

Pieter Brueghel

1560

116.4 cm × 160.3 cm × 1.2 cm

Óleo sobre tabla de roble

Museo de Historia del Arte de Viena

Elementos psiquiátricos: volver a la niñez

El mecanismo de defensa mental de la regresión funciona alejando a la persona de sus realidades, de sus exigencias y responsabilidades en el presente, de modo que pueda adoptar conductas del pasado que, como en los juegos infantiles, permiten la diversión y el desahogo de tensiones emocionales.

Aspectos biográficos

Pieter Brueghel (1525-1569). Pintor y grabador holandés. Al ser testigo del deterioro político, social y religioso en Flandes, y al ser el protegido del gobernador, ya que este era coleccionista de sus obras, Brueghel optó por la humanización de la clase campesina del siglo XVI. No pretendía mostrar la belleza ideal, sino que intentaba reflejar la sociedad de manera mucho más realista, incluyéndose a sí mismo en todos los estamentos sociales de su tiempo. Así pues, Brueghel se definía como campesino, burgués, miembro de la Iglesia, filósofo, humanista, además de pintor paisajista. También era amante de la vida campesina, por lo que en muchas ocasiones se integraba a fiestas, bodas y ferias. Le llamaban la atención las costumbres de los campesinos, sus modales, los bailes, juegos y formas de cortejo, y llegó a reproducir dichas acciones con gran objetividad y humor. Algunas escenas que Brueghel logró representar tenían un objetivo moral, ya que consideraba que los defectos del ser humano y su distanciamiento con respecto a la realidad eran sin duda un tema digno de los mejores pintores, como *El Bosco*.

La ejecución de lady Jane Grey

Figura 20. *La ejecución de lady Jane Grey*

Fuente:

Paul Delaroche

1833

246 cm × 297 cm

Óleo sobre lienzo

The National Gallery, Londres

Elementos psiquiátricos: sublimes maldades

El mecanismo de defensa mental de la sublimación permite realizar actos sexuales o agresivos que, en principio, están prohibidos por la cultura, pero que en ciertas circunstancias y oficios no solo se pueden hacer, sino que resultan necesarios. Esto ocurre, por ejemplo, en las actividades militares o en las acciones de los verdugos, como es el caso de uno de los personajes de esta pintura, que no dejan sentimientos de culpa en quienes las realizan y, por el contrario, producen la sensación del deber cumplido.

Aspectos biográficos

Paul Delaroche (1797-1859). Fue un pintor francés romántico de la mitad del siglo XIX, cuya infancia transcurrió entre personajes familiarizados con el arte. Su padre era experto en arte, su tío era curador del Gabinete de Estampas y su hermano era pintor. Delaroche se especializó en retratos y cuadros relacionados con eventos específicos de la historia de Europa, y fue maestro en la Escuela Superior de Bellas Artes de París en 1832. Desarrolló un estilo propio con el cual fue capaz de representar de forma realista la expresión de los hombres, siendo fiel a la situación en la cual acontecía, además de plasmar el momento crucial de los personajes involucrados en la escena representada. De este modo, sus pinturas daban la impresión de ser extraídas directamente de la literatura europea del siglo XIX.

La justicia divina y la venganza persiguiendo al crimen

Figura 21. *La justicia divina y la venganza persiguiendo al crimen*

Fuente:

Pierre-Paul Prud'hon
1808
2.44 m × 2.94 m
Óleo sobre lienzo
Museo del Louvre, París

Elementos psiquiátricos: solo la justicia de Dios

Una de las aspiraciones ideales del ser humano está en relación con la búsqueda de la virtud y de la acción de la justicia. Las personas anhelan una sociedad regida por la equidad; sin embargo, en la realidad, el funcionamiento efectivo de la justicia es precario y son muchísimas las injusticias que quedan sin la respectiva sanción. Es frecuente que las personas encuentren una especie de consuelo mental en la esperanza de que, como no ha funcionado la justicia terrenal, la justicia divina lo haga, lo cual funciona como una conducta de idealización.

Aspectos biográficos

Pierre-Paul Prud'hon (1758-1823). Fue un artista romántico francés, conocido por sus retratos y sus pinturas alegóricas. Prud'hon realizó sus estudios en Dijon y luego en París, donde se dedicó al diseño de grabados. Trabajó como ilustrador y alcanzó el reconocimiento del público gracias a sus ilustraciones en los libros del editor Didot. Puesto que era requisito pertenecer a la Academia Francesa, Prud'hon se presentó en repetidas ocasiones y consiguió su ingreso en 1816. No fue partidario del neoclasicismo puro, por lo que prefirió estudiar a artistas renacentistas como Rafael Sanzio, Correggio y Leonardo da Vinci. Prud'hon vivió una agitada relación con una de sus discípulas, Costance Mayer, pero el suicidio de esta joven, en 1821, lo afectó a tal punto que cayó en depresión y esto aceleró su muerte.

Il bacio

Figura 22. *Il bacio*

Fuente:

Francesco Hayez

1859

112 cm × 88 cm

Óleo sobre tela

Pinacoteca de Brera, Milán

Elementos psiquiátricos: los amores perfectos

La idealización es un importante mecanismo de defensa mental. A través de él se exageran en gran medida los aspectos positivos de personas, situaciones o ideologías, con lo cual se obtienen sensaciones de seguridad personal y de realización existencial. Estas son frecuentes también en las situaciones de fanatismo y en el enamoramiento, en el que se ve a la persona amada como un dechado de perfección y de belleza.

Aspectos biográficos

Francesco Hayez (1791-1882). Fue un pintor italiano, considerado el máximo exponente del romanticismo histórico. Gracias a su tía y al trabajo de su marido, Giovanni Binasco, Hayez encontró la manera de acercarse al arte, ya que estos eran dueños de una discreta colección de pintura. Fue recomendado a un restaurador, quien sería el encargado de enseñarle el oficio del artista, para luego pasar a ser el discípulo del pintor Francesco Maggiotto. En 1803, Hayez realizó su primer curso de desnudo, y en 1806 fue admitido por su gran talento en la Nueva Academia de Bellas Artes, con lo cual pasó a ser uno de los discípulos del pintor Theodore Matteini. En 1809, se postuló y ganó un concurso realizado por la Academia de San Luca, en Roma, que le valió el contacto con el pintor Canova, quien sería su maestro y mentor durante varios años. En 1814 Hayez se instaló en Nápoles, donde Joachim Murat le encargó la pintura *Ulisse alla corte di Alcinoò*. A partir de 1850, dirigió la Academia de Bellas Artes de Brera, hoy Pinacoteca de Brera, en Milán.

Galatea de las esferas

Figura 23. *Galatea de las esferas*

Fuente:

Salvador Dalí

1952

65 cm × 54 cm

Óleo sobre tela

Teatro-Museo Dalí, Cataluña

Elementos psiquiátricos: la fragmentación de la psique

La disociación es un mecanismo de defensa mental a través del cual se desintegran algunos aspectos de la personalidad para disminuir elementos de gran carga emocional y generadores de sufrimiento. Por ejemplo, en los denominados trastornos de conversión, se separan las palabras de sus respectivos componentes emocionales; este mecanismo se observa también en algunas formas del lenguaje, como en el idioma de la ciencia, en el cual aspectos muy graves e impactantes se pueden enunciar con gran frialdad y lejanía.

Aspectos biográficos

Salvador Dalí (1904-1989). Las indagaciones de Dalí acerca de la antimateria fueron determinantes para la composición de numerosas obras artísticas en los años cincuenta. Dalí comentaba que, mientras estuvo convaleciente en el hospital, además de leer acerca de los estudios de psicoanálisis realizados por Sigmund Freud, tuvo el tiempo de indagar en los estudios acerca de la física nuclear, teniendo como referente al doctor Werner Heisenberg, uno de los mayores especialistas en la materia. Como fue constante en la carrera de Dalí, el trabajo del pintor Rafael Sanzio aparece de nuevo en su horizonte artístico, ya que le ofreció la posibilidad de ahondar en la imagen ideal del Alto Renacimiento y conjugarla con el ideal contemporáneo.

Depresión, duelo y suicidio

Aquellos cansados de la vida

Figura 24. *Aquellos cansados de la vida*

Fuente:

Ferdinand Hodler

1892

295 cm × 150 cm

Óleo sobre lienzo

Nueva Pinacoteca, Múnich

Elementos psiquiátricos: la resignación vital

La vejez viene acompañada, con frecuencia, de sensaciones reales o ficticias de limitación de las capacidades vitales, abandono, desesperanza y sentimientos de inutilidad. Cuando las personas ancianas se sienten abandonadas por sus allegados, sufren diversas alteraciones físicas, disminución de la capacidad productiva y económica, y sentimientos de tristeza, nostalgia y desesperanza.

Aspectos biográficos

Ferdinand Hodler (1853-1918). Nació en Berna y se trasladó a Ginebra para comenzar su carrera como paisajista y retratista, siempre con un estilo realista. Hodler fue uno de los pintores más destacados del siglo XIX. Logró que sus obras cobraran vida a partir de la semejanza con la realidad, la inclusión de la historia y el distanciamiento con respecto al sentimiento heroico. Desarrolló un estilo que denominó paralelismo, el cual consistía en la repetición de formas, mientras se intentaba llegar a un pensamiento moral y filosófico basado principalmente en la creencia de que la naturaleza tiene un orden y que los hombres son semejantes unos a otros. Hodler proponía y exaltaba, a través de sus pinturas, una reflexión acerca del destino humano, haciendo que sus obras poseyeran un carácter fatalista ocasionado por la pérdida de sus seres queridos.

Elementos psiquiátricos: melancolía involutiva

Históricamente, la melancolía es una de las primeras alteraciones psiquiátricas reconocidas. Aparece en los escritos de Hipócrates, y en esa época se atribuía al exceso de bilis negra en el cuerpo del paciente. La melancolía se acompaña de toda una constelación de signos y síntomas de extrema tristeza; su evolución es de mal pronóstico y tiende a constituirse en un cuadro clínico de características crónicas y que implica la pérdida progresiva de las capacidades y funciones vitales.

Aspectos biográficos

Alberto Durero (1471-1528). Fue un artista nacido en Núremberg. Sería discípulo de su padre, que era orfebre. Fue el heredero del legado del arte alemán del siglo xv, en el cual estaban presentes los estilos del flamenco gótico tardío. Durero también fue testigo del fortalecimiento de los lazos comerciales entre Italia y el norte de Europa en el siglo xvi, lo que crearía un ambiente en el cual las ideas humanistas y artísticas se moverían con total libertad. Sin embargo, las marcadas diferencias ideológicas hacía difícil la convergencia de esas dos culturas. En consecuencia, Durero les propuso a los alemanes un modelo artístico en el cual se combinase el interés por los detalles con los aspectos teóricos del arte italiano. Algunas de sus pinturas fueron destinadas a colecciones privadas, lo que impidió la difusión de su arte y la reproducción de sus obras.

Melancolía

Figura 26. *Melancolía*

Fuente:

Edvard Munch

1894-1895

81 cm × 100.5 cm

Óleo sobre lienzo

Museo Nacional de Oslo

Elementos psiquiátricos: la mengua existencial

Las causas de la melancolía se relacionan con alteraciones genéticas, traumas afectivos, pérdidas de seres queridos y cosas materiales, fracasos en los empeños vitales, aparición de enfermedades físicas graves y situaciones de desorganización social. Se caracteriza por una disminución progresiva del deseo de vivir, lo cual genera profundos impactos negativos en el paciente y su entorno.

Aspectos biográficos

Edvard Munch (1863-1944). A pesar de haber sido un artista con tendencias depresivas, el éxito de Munch radicó en el impacto que sus obras tuvieron en la Alemania de los siglos XIX y XX. Muchas de sus pinturas fueron retiradas de las exposiciones en Berlín e influyeron en la creación de la Secesión Berlinesa, una asociación de artistas dirigida por el gobierno conservador de Berlín. Durante este periodo, las pinturas de Munch fueron consideradas como un arte degenerado, ya que la mayoría mostraban la muerte y la soledad de manera gráfica y sensible. Perteneciente al movimiento expresionista, Munch propuso plasmar en sus obras el arrebato, las amenazas y el concepto subjetivo, además del sufrimiento humano. Cayó enfermo debido al alcoholismo y la neurastenia, factores que tendrían repercusión en su ya alterada salud física y mental.

La melancolía

Figura 27. *La melancolía*

Fuente:

Domenico Fetti

1618-1623

172.5 cm × 128.2 cm

Óleo sobre lienzo

Museo de Louvre, París

Elementos psiquiátricos: lenta partida

Una de las características llamativas de la melancolía es la disminución en la comunicación con el mundo externo y la concentración de la persona en su mundo interior. Esto va acompañado de ideas repetitivas y pesimistas en torno a todas las situaciones negativas que la persona ha enfrentado a través de su vida y que van cerrando lentamente las puertas de la existencia.

Aspectos biográficos

Domenico Fetti (1589-1623). Nacido en el seno de una familia de artistas, Fetti fue un pintor de la corriente barroca italiana, cuya influencia se vio principalmente en Roma, Mantua y Venecia. Trabajó con Ludovico Cigoli de 1604 a 1613, tiempo que dedicaría a conocer las obras de Adam Elsheimer, Tintoretto y Veronés, el último de los cuales ejerció influencia en su arte religioso. Asimismo, Fetti fue influenciado por el artista Saraceni y los caravaggistas romanos. Durante su estancia en Roma, Fetti fue el protegido del cardenal Fernando Gonzaga y en 1614 fue nombrado pintor de la corte. Conoció la extensa colección de pinturas mantuanas y se inclinó por el estudio de las obras de Rubens. También se interesó por el arte barroco, lo que lo llevó a realizar frescos que posteriormente fueron exhibidos en catedrales y palacios, como el famoso Palacio Ducal. Regresó a Venecia llevando consigo las primeras influencias del estilo barroco, y adaptó el realismo propio del caravaggismo. Fetti es considerado como uno de los primeros artistas que introdujo la innovación pictórica de la Roma del siglo XVII en la Italia septentrional.

Trigal con cuervos

Figura 28. *Trigal con cuervos*

Fuente:

Vincent van Gogh

1890

50.5 cm × 103 cm

Óleo sobre lienzo

Van Gogh Museum, Ámsterdam

Elementos psiquiátricos: el último tramo

Las situaciones de la finalización de la vida activan una inmensa cantidad de recursos psicológicos y de elementos psicopatológicos. Enfrentar la muerte es un reto muy intenso para cualquier ser humano. Las personas apelan a mecanismos mentales extremos como la negación y a ideales religiosos. Además, pueden aparecer sentimientos de depresión y hasta ideas de suicidio.

Aspectos biográficos

Vincent van Gogh (1853-1890). La influencia de la Biblia en la forma en que Van Gogh veía el mundo fue de suma importancia. Van Gogh se interesó por el estudio de la teología una vez instalado en Ámsterdam, aunque sus intentos fueron rechazados debido a la carencia de aptitudes, específicamente por no saber latín ni griego, por su dificultad para hablar en público y, sobre todo, por su reticencia a la autoridad. Sin embargo, fue enviado como misionero a la región de Mons, donde durante meses realizó un trabajo evangelizador entre los mineros del lugar. Tras su misión como evangelizador, Van Gogh se instaló en Bruselas y se inscribió en la Academia de Bellas Artes, donde decidió estudiar dibujo y perspectiva. Desesperado por sus fracasos amorosos, optó por mantener una relación con una prostituta llamada Clasina María Hoornik (Sien), quien haría de modelo para sus retratos. El intento de conformar una familia con ella fracasaría. Después de ese fracaso amoroso, Van Gogh se trasladó al norte de los Países Bajos, donde se dedicó a la elaboración de paisajes relacionados con la soledad.

Ophelia

Figura 29. *Ophelia*

Fuente:

John Everett Millais

1851-1852

76.2 cm × 111.8 cm

Óleo sobre lienzo

Tate Modern, Londres

Elementos psiquiátricos: hasta nunca

El suicidio es una de las acciones extremas más violentas e impactantes que pueda llevar a cabo un ser humano. Alrededor de un millón de personas se suicidan en el mundo cada año. Las causas son numerosas y están relacionadas con esquizofrenias, trastornos depresivos mayores, desadaptaciones, drogadicciones y conflictos que no se logran resolver. Las personas que buscan quitarse la vida quieren dejar de sufrir. El suicidio también tiene un halo un poco romántico, cuando sucede como una reacción dolorosa ante la pérdida de un amor.

Aspectos biográficos

John Everett Millais (1829-1896). Fue un pintor e ilustrador inglés, destacado en el arte romántico y miembro fundador de la Hermandad Prerrafaelita. Millais fue considerado un prodigio a temprana edad, y a los siete años se mudó junto con su familia a Londres, principalmente para que el joven artista recibiera una educación completa en el arte. Su talento lo llevó, en 1840, a ser parte de la Royal Academy. Durante sus estudios en la academia, Millais conoció a William Holman Hunt y Dante Gabriel Rossetti, con quienes fundaría posteriormente la Hermandad Prerrafaelita. Después de fundarla, Millais realizó una de sus obras más polémicas, *Cristo en casa de sus padres*, en la cual se representa a la sagrada familia como obreros en un taller de carpintería. La pintura de Millais se apartó del estilo que había desarrollado por años, junto con sus ideales, y se adaptó a los gustos populares de la sociedad inglesa y académica del momento. Les dio entonces una nueva dirección a sus obras, ya que se dedicó al retrato y a las escenas costumbristas, así como al arte inspirado en temas históricos. Millais también se dispuso a cambiar su arte haciéndolo más comercial y asequible.

The Suicide

Figura 30. *The Suicide*

Fuente:

Édouard Manet

1877

38 cm × 46 cm

Óleo sobre lienzo

Fundación de la colección E. G. Bührle, Suiza

Elementos psiquiátricos: formas de morir

Los métodos más utilizados por las personas que se suicidan son el estrangulamiento, la herida con arma de fuego, el consumo de sustancias venenosas, las caídas desde grandes alturas y, en menor medida, las heridas cortantes. Con alguna frecuencia, los suicidas dejan cartas de despedida en las cuales explican las razones que los llevan a tomar esa decisión. Las personas cercanas a los suicidas quedan con intensos sufrimientos, que pueden estar acompañados de culpas, remordimientos, sensaciones de rechazo y disgusto hacia la conducta que ha asumido el suicida.

Aspectos biográficos

Édouard Manet (1832-1883). Fue un pintor francés reconocido por influenciar a los iniciadores del impresionismo en Europa. Sus primeros contactos con el arte se produjeron a temprana edad, principalmente durante su etapa escolar, lo que llevó al joven artista al taller de Thomas Couture, donde sus clases se complementaban con visitas a museos. Manet logró copiar cuadros de Tiziano, Rembrandt, Goya, Delacroix, Courbet y Daumier. Para 1856 abandonó el taller de Couture, y desde 1853 hasta 1856 se dedicó a viajar por Europa, específicamente a Italia, Alemania, Países Bajos, Austria y España, para culminar sus estudios. Durante su paso por España, Manet descubrió la pintura barroca y consideró que su arte debía estar influenciado por Diego Velázquez. Tras la declaración del armisticio en 1871, después de la guerra franco-prusiana, hizo parte de la federación de artistas de la Comuna de París, donde mantuvo una estrecha amistad con los jóvenes impresionistas, especialmente con Claude Monet.

Muerte de la Virgen

Figura 31. *Muerte de la Virgen*

Fuente:

Caravaggio

1604-1606

369 cm × 245 cm

Óleo sobre lienzo

Museo del Louvre, París

Elementos psiquiátricos: tristes despedidas

Los seres humanos tienen numerosas relaciones afectivas de diferentes calidades e intensidades con familiares y allegados, y por ende están expuestos a muchas pérdidas. El manejo de estas sensaciones negativas es complejo, puesto que se atraviesa por múltiples estados emocionales de rechazo, rabia y tristeza, y deben pasar varios meses hasta que la persona logra manejar el duelo y continuar adelante con su existencia.

Aspectos biográficos

Caravaggio (1571-1610). Fue un pintor italiano, uno de los grandes exponentes de la pintura barroca. Estuvo activo principalmente en Roma, Nápoles, Malta y Sicilia. Nació en Milán, y su padre ejercía como administrador y arquitecto del marqués de Caravaggio. Su madre, por otro lado, provenía de una familia adinerada del mismo lugar. La cercanía que tenía su familia con las familias Colonna y Sforza ayudó a Caravaggio a forjarse una carrera exitosa como artista. Al instaurarse la Contrarreforma, se convirtió en uno de los encargados de ilustrar y adornar los templos religiosos; sin embargo, muchas de sus obras fueron rechazadas debido al realismo que imprimía en su arte y sus personajes. En lugar de buscar figuras bellas y armónicas, Caravaggio optó por escoger como inspiración a gente del pueblo, como mendigos, prostitutas o chicos de calle.

Delirios

Visiones del Quijote

Figura 32. *Visiones del Quijote*

Fuente:

Octavio Ocampo

1989

110 cm × 90 cm

Óleo sobre lienzo

Instituto Nacional de Bellas Artes de México

Elementos psiquiátricos: mi mundo es diferente

Los delirios son creencias irreales, ilógicas y persistentes que les sobrevienen a muchos seres humanos. Los más frecuentes son los de grandeza, persecución y desintegración. Las personas sanas también son acometidas por ideas sobrevaloradas relacionadas con aspectos religiosos, pensamientos sobre inmortalidad, invulnerabilidad y sensaciones de grandeza, de acuerdo con los cuales la persona se cree muy importante e irremplazable.

Aspectos biográficos

Octavio Ocampo (1943). Es un escultor y pintor mexicano conocido por su pintura metamórfica, la cual consiste en la superposición y aplicación de detalles realistas y figurativos. Creció dentro de una familia de artistas y diseñadores, lo que le permitió a temprana edad entrar en contacto con el mundo del arte, y asistir posteriormente a la escuela de pintura y escultura del Instituto Nacional de Bellas Artes. Sus pinturas están cargadas de simbolismo, lo que permite que el espectador se acerque a ellas de manera íntima y personal. Debido a que creció en Tepoztlán, al sureste de la Ciudad de México, consideró incluir el paisaje soleado y montañoso en sus creaciones. Ocampo afirmaría en varias ocasiones que su ciudad natal posee fuerzas del bien y del mal, así como representaciones de lo masculino y lo femenino, el Sol y la Luna.

La fuente de la eterna juventud

Figura 33. *La fuente de la eterna juventud*

Fuente:

Lucas Cranach

1546

122.5 cm × 186.5 cm

Óleo sobre madera

Gemäldegalerie, Berlín

Elementos psiquiátricos: joven por siempre

Una de las creencias erróneas más arraigadas en los seres humanos es la suposición de que el tiempo no pasa, la de que se conservarán siempre las mismas facultades y capacidades de cuando se era joven. Son numerosas las conductas a través de las cuales se busca detener indefinidamente el tiempo o recuperar el que ya pasó; por ejemplo, drogas milagrosas, cirugías estéticas y comportamientos juveniles extemporáneos.

Aspectos biográficos

Lucas Cranach, el Viejo (1472-1553). Nació en la alta Franconia, en el seno de una familia de pintores alemanes, y su padre fue su mentor y maestro. Vivió en la ciudad de Wittenberg, en donde se empleó como pintor del príncipe, decorador y retratista, grabador de diseños en madera y grabador de placas de bronce. A temprana edad, y gracias a la fama que poseía como artista meticuloso y realista, Cranach fue convocado para que plasmara su arte en las paredes del palacio de Coburgo y el palacio de Locha. Llegó a pintar también las instalaciones del palacio de Wittenberg, lo que lo convirtió en una competencia directa para sus contemporáneos Alberto Durero y Hans Burgkmair. Tiempo después, el duque de Franconia le concedió el privilegio de la edición de biblias, ya que el arte dentro de ellas era indispensable. Cranach se especializó en los retratos, los temas mitológicos, los desnudos femeninos y el arte religioso.

Trastornos de la personalidad

Automat

Figura 34. *Automat*

Fuente:

Edward Hopper

1927

71 cm × 89 cm

Óleo sobre lienzo

Des Moines Art Center

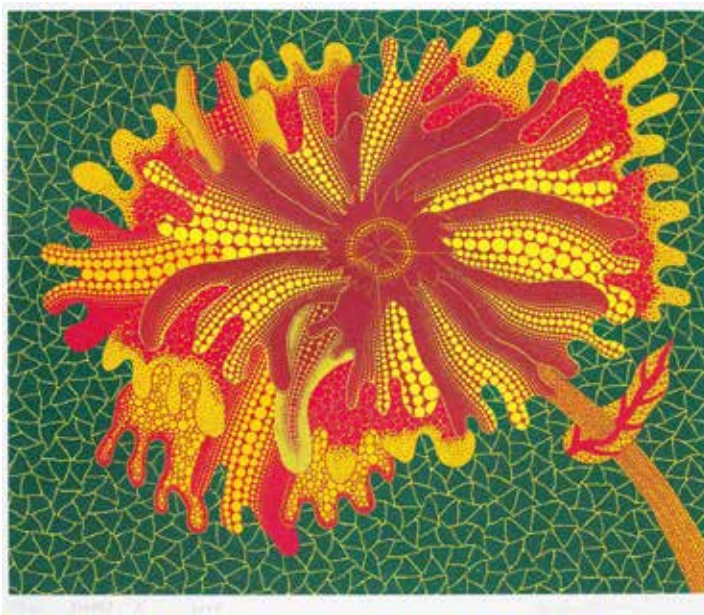
Elementos psiquiátricos: los solitarios

Muchas personas buscan estar solas de manera permanente, debido a que tienen dificultades con las relaciones interpersonales. El trato con otros seres les causa inseguridad y ansiedad, así que desarrollan actividades en las cuales el componente social es bajo y llevan una vida psicológica interna intensa, que con frecuencia les resulta muy satisfactoria. Algunos trastornos esquizoides de la infancia y la adolescencia preceden a la aparición de trastornos esquizofrénicos.

Aspectos biográficos

Edward Hopper (1882-1967). Fue un pintor estadounidense, célebre por sus retratos representativos de la sociedad contemporánea y su soledad. Se lo considera como uno de los pioneros en llevar el expresionismo abstracto posterior a la segunda guerra mundial a los Estados Unidos. Hopper fue aceptado en la New York School of Art en 1900. Tras conseguir su título, obtuvo su primer trabajo como ilustrador publicitario en la C. Phillips & Company, y posteriormente viajó a Europa, específicamente a París. Mientras en el viejo continente se consolidaban movimientos artísticos como el arte abstracto, el fauvismo y el cubismo, mantuvo cercanía con el impresionismo y el neoclasicismo. Hopper decidió abandonar las tendencias pictóricas europeas y experimentar con temas relacionados con la vida cotidiana estadounidense, siempre con su estilo propio. Hacia 1918, se convirtió en uno de los primeros integrantes del Whitney Studio Club, un centro de arte destinado a los artistas independientes.

Flower 8

Figura 35. *Flower 8*

Fuente:

Yayoi Kusama

2005

90 cm × 110 cm

Acuarela sobre lienzo

Colección personal de la artista

Elementos psiquiátricos: repeticiones sin fin

Existe un amplio abanico de conductas, ideas y emociones obsesivas que son muy repetitivas y de difícil modificación; las personas se ven sometidas, y hasta se muestran aferradas, a la realización de diferentes actos rituales y preocupaciones excesivas, a través de las cuales buscan mantener el control del mundo psíquico y de la realidad vital, que son vistos como amenazadores.

Aspectos biográficos

Yayoi Kusama (1929). Es una artista japonesa nacida en Matsumoto; es la cuarta hija de una familia conservadora y próspera. A edad muy temprana, Kusama experimentó alucinaciones, comportamientos y pensamientos obsesivo-compulsivos que la llevaron a presentar tendencias suicidas. En 1948 entró en la Escuela Municipal de Artes y Artesanías de Kyoto, donde estudió el arte tradicional japonés. A lo largo de su carrera artística, Kusama fue experimentando con distintas formas, como la pintura, el collage, la escultura, el *performance* y las instalaciones. Muchas de sus obras representan la psicodelia, la repetición y ciertos patrones, así como el nudismo. Kusama es una de las precursoras, no solo del arte pop y el minimalismo, sino del arte feminista. Asimismo, se caracteriza por *performances* a gran escala, de gran impacto social y con alto contenido crítico de las atrocidades humanas. Tras permanecer por algún tiempo en el exterior, regresó a Japón con un deteriorado estado de salud, lo que la llevó a dedicarse a la escritura literaria y a internarse en el Hospital Seiwa, donde reside actualmente.

La metamorfosis de Narciso

Figura 36. *La metamorfosis de Narciso*

Fuente:

Salvador Dalí

1937

50.8 cm × 78 cm

Óleo sobre lienzo

Tate Modern, Londres

Elementos psiquiátricos: singularmente hermoso

El amor a sí mismo es un elemento psicológico muy frecuente. En parte, tiene una justificación biológica normal, puesto que el ser humano es la especie dominante en el planeta, por encima de las más de siete millones y medio de especies animales que existen en la naturaleza, lo que se traduce en una autoestima cimentada en aspectos reales y permite un funcionamiento psicológico estable. Sin embargo, la exageración patológica del narcisismo cursa con la creencia de que la persona es superior al resto de los seres humanos y debe ser tratada de manera especial, con sumisión y reverencia, por todas las demás.

Aspectos biográficos

Salvador Dalí (1904-1989). Como precursor del método paranoico-crítico, Dalí desarrolló una fascinación por la contraposición de elementos y situaciones que a su vez se complementaban con gran armonía. Sería capaz de sumergirse en un estado casi meditativo de alucinaciones psicóticas auto-inducidas, para así lograr plasmar lo que él denominó “fotografías de sueños pintadas a mano”. Como fanático de las teorías del psicoanálisis, Dalí representó en muchas de sus obras las propuestas de Sigmund Freud, a quien tendría la oportunidad de conocer más tarde. Así, en *La metamorfosis de Narciso*, no solo pone de manifiesto la tradición griega, sino las preocupaciones en torno al amor, la muerte, y la transformación y el desplazamiento de la libido del individuo hacia el propio cuerpo.

El matrimonio Arnolfini

Figura 37. *El matrimonio Arnolfini*

Fuente:

Jan van Eyck

1434

82 cm × 60 cm

Óleo sobre lienzo

Galería Nacional, Londres

Elementos psiquiátricos: siempre los dos

Son numerosas las modalidades y formas a través de las cuales se establece el trato entre dos personas. Las que son normales se caracterizan por haber sido el producto de una buena elección, por la comunicación adecuada, los propósitos afines, las actividades compartidas, la estabilidad y la lealtad. En otras aparecen conflictos, incomprensiones, incommunicaciones, distanciamientos, infidelidades, agresiones, deseos de someter a la humillación y a la obediencia a la otra persona. Algunas llegan a estabilizarse a través de actitudes y conductas sadomasoquistas.

Aspectos biográficos

Jan van Eyck (1390-1441). Fue un pintor flamenco. Es considerado uno de los mejores artistas del norte de Europa durante el siglo xv, así como una de las más prominentes figuras de transición desde el gótico internacional hasta la escuela flamenca. Van Eyck se dedicó en sus primeros años como artista a la elaboración de miniaturas, especialmente influenciado por la tradición tardogótica francesa. Hacia 1425 se instaló en Flandes y entró al servicio de Felipe el Bueno, príncipe Valois, como pintor y ayudante de cámara, lo que le valió una posición en la corte como pintor oficial. Dejando a un lado su obra más conocida, el *Político de Gante*, la obra Van Eyck estuvo compuesta por representaciones de la Virgen María y retratos de miembros de la nobleza.

Máscaras

Figura 38. *Máscaras*

Fuente:

Emil Nolde

1911

74 cm × 78 cm

Óleo sobre lienzo

Museo de Arte Nelson-Atkins, Kansas

Elementos psiquiátricos: personalidades múltiples

Las personalidades múltiples son trastornos de la unidad caracterológica de cada persona, comportamientos e ideas inusuales, que en casos extremos pueden generar verdaderas personalidades distintas. Quien las padece llega a asumir de manera disociativa una nueva identidad, sin mantener una conexión con la personalidad básica. La existencia de este trastorno ha dado lugar a muchas obras de ficción.

Aspectos biográficos

Emil Nolde (1867-1956). Fue un artista perteneciente a la corriente expresionista alemana cuyo verdadero nombre era Emil Hansen. Su pintura estuvo fuertemente influenciada por artistas como Vincent van Gogh, Edvard Munch y James Ensor. Durante su infancia y adolescencia trabajó como aprendiz en una fábrica de muebles, y dedicaba la noche a asistir a las clases impartidas por la Escuela de Artes y Oficios de Karlsruhe. Después de realizar diversos viajes por Europa, hacia 1892 el interés de Nolde por el arte lo llevó a Suiza, donde ejerció como profesor en San Galo. Luego se trasladó a Múnich y fue allí donde terminó de educarse para dedicarse a su pasión, que era la pintura. Nolde también hizo parte del movimiento expresionista llamado *Die Brücke*, aunque lo abandonó debido a constantes diferencias ideológicas con sus colegas. Gracias a su antisemitismo y a su afiliación al partido nazi en Alemania, Nolde pudo seguir trabajando en su arte durante el Tercer Reich. Sin embargo, sus obras pasaron a ser prohibidas tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y pasaron a considerarse “arte degenerado”, por lo que sus pinturas terminaron siendo retiradas de los museos.

Trastornos del sueño

La pesadilla

Figura 39. *La pesadilla*

Fuente:

Johann Heinrich Füssli

1781

101 cm × 127 cm

Óleo sobre lienzo

Detroit Institute of Arts

Elementos psiquiátricos: la insomne humanidad

Son muy frecuentes las alteraciones del sueño, en ellas ocurre la pérdida del ciclo básico armónico del día y la noche. Se presentan dificultades para conciliarlo como en el insomnio, en los sobresaltos durante el sueño, en el sonambulismo y en los sueños angustiantes; estos últimos evidencian la existencia de múltiples conflictos psíquicos, sexuales y agresivos.

Aspectos biográficos

Johann Heinrich Füssli (1741-1825). Nacido en Zúrich, Füssli fue criado dentro de una familia de pintores retratistas, a cuya tradición se incorporaría posteriormente. Encontró su vocación en la literatura, pero fue en Londres donde dedicó su tiempo a la pintura. Sin embargo, no abandonó sus estudios literarios, por lo que incorporó la literatura a la pintura y se declaró ilustrador de temas. En su juventud hizo parte del *Sturm und Drang*, movimiento prerromántico que logró la expresión de los sentimientos, instintos y pasiones del hombre en el arte. Füssli fue capaz, a través de este movimiento, de expresar la subjetividad individual y los extremos de las emociones, oponiéndose a las limitaciones de la racionalidad de la Ilustración. Fue así como se convirtió en uno de los precursores del romanticismo. Ejerció como pastor, actividad que lo llevaría a plasmar temas teológicos en muchas de sus pinturas y a tener en cuenta el pesimismo religioso con respecto al destino de la humanidad. Füssli reafirmó su estilo con el arte dramático, violento, abstracto, imaginativo y monumental.

El sueño de la razón produce monstruos

Figura 40. *El sueño de la razón produce monstruos*

Fuente:

Francisco de Goya

1797-1799

30.6 cm × 20.1 cm

Aguafuerte

Museo Nacional del Prado, Madrid

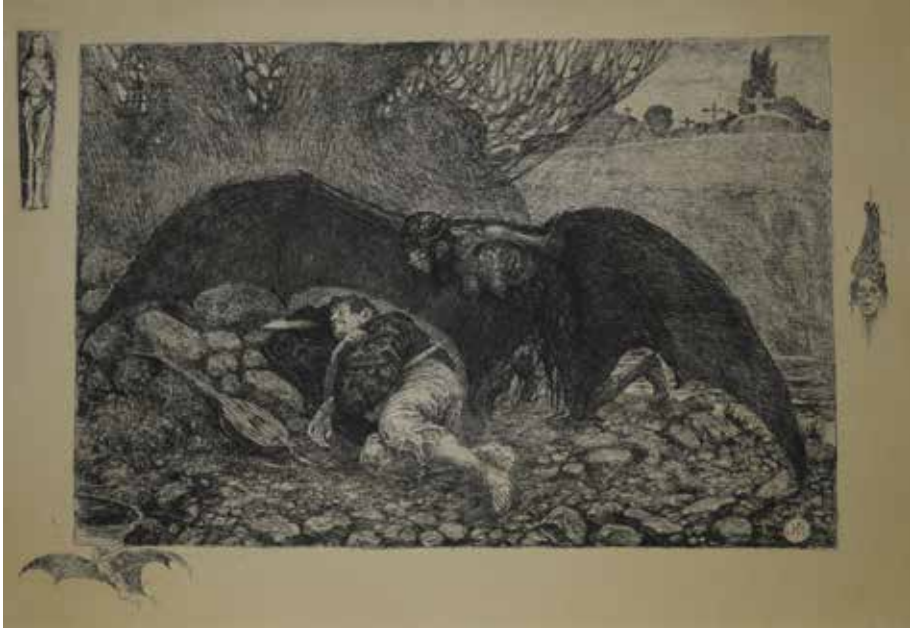
Elementos psiquiátricos: tormentas nocturnas

Los sueños tienen características especiales. Durante ellos, la persona que está dormida, vive escenas que experimenta como si fueran reales y llega a descargar múltiples preocupaciones y deseos no satisfechos. En algunos casos, se presentan temores intensos que pueden interrumpir el acto del dormir.

Aspectos biográficos

Francisco de Goya (1746-1828). A partir de esta ilustración, Goya comienza una nueva serie de composiciones destinadas principalmente a condenar la ignorancia del pueblo, la estupidez humana, y los vicios que azotaban especialmente a los miembros de la Iglesia. Tomó también como inspiración las creencias populares y la superstición, aún arraigadas en la sociedad, y que además eran promovidas por los monjes. Goya ofrecía, a través de sus pinturas y dibujos, un mundo distópico y de pesadilla, en el cual la razón no supone una verdad absoluta y en el que no se juzga a los monstruos, sino que solamente se exponen. *El sueño de la razón produce monstruos* da pie a tres interpretaciones. La primera tiene que ver con el poder de la razón, que es capaz de alejar las tinieblas y dar paso a la luz de la verdad. La segunda interpretación se basa en la capacidad del artista para combinar y plasmar los excesos de razón y fantasía. Por último, la tercera interpretación se relaciona con la amargura que motivada por el fracaso de la razón en un mundo en el que predominan las sombras.

El reposo del trovador

Figura 41. *El reposo del trovador*

Fuente:

Julio Ruelas

1906

18.8 cm × 26.8 cm

Grabado sobre metal

Colección Andrés Blaisten

Elementos psiquiátricos: descansos malignos

El ser humano necesita de descanso continuo después de cada actividad y al término de cada día. Pero son tantas las situaciones biológicas, metabólicas, circadianas, psicológicas y psicopatológicas que suceden cada momento que, muchas veces, el sueño no llega a ser reparador y, por el contrario, las personas se despiertan agotadas, como si hubiesen pasado sus noches sufriendo acechanzas malignas.

Aspectos biográficos

Julio Ruelas (1870-1907). Fue un artista e ilustrador mexicano perteneciente a la escuela del simbolismo, que adquirió su pasión por el arte de su familia. Gracias al trabajo de su padre como diputado y director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia y ministro de Relaciones Exteriores, Ruelas tuvo la oportunidad de mudarse a Ciudad de México y comenzar sus estudios de pintura. Se inscribió en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, lugar donde perfeccionó su técnica. Mientras realizaba sus estudios en México, Ruelas también hizo una estancia en Alemania y allí fue influenciado por los trabajos de artistas como Arnold Böcklin y Félicien Rops, del primero de los cuales adoptó la paleta oscura, y del segundo, la iconografía sexual y masoquista. El estilo de Ruelas se caracteriza por reafirmar los temas relacionados con las visiones distorsionadas y fantásticas de la realidad, así como la crudeza de la vida.

Trastorno de estrés postraumático

El diluvio universal

Figura 42. *El diluvio universal*

Fuente:

Michelangelo Buonarroti

1509

280 cm × 570 cm

Fresco

Capilla Sixtina, Ciudad del Vaticano

Elementos psiquiátricos: los temibles cataclismos

Todas las situaciones que implican cataclismos de la naturaleza, como terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, huracanes y tempestades, pueden destrozar personas y estructuras arquitectónicas. Estas situaciones dejan una cantidad de secuelas psicopatológicas en los afectados, especialmente cuando durante ellas las personas han perdido seres allegados o han quedado con lesiones físicas. Quienes las han sufrido guardan recuerdos imborrables e intensos que aparecen en cualquier instante de la vida, alteraciones del sueño y el apetito, y una sensación de inseguridad e inminencia de repetición del suceso que se ha vivido.

Aspectos biográficos

Michelangelo Buonarroti (1475-1564). Más conocido como Miguel Ángel, fue un pintor, escultor y arquitecto italiano que llegó a ser el pintor oficial de la familia Medici en Florencia. A la edad de trece años fue considerado un prodigio cuando ingresó en el taller del artista Domenico Ghirlandaio, donde pulió sus habilidades artísticas. Con dieciséis años ya había realizado dos esculturas en relieve en su ciudad natal (Florencia) y tres estatuas de mármol durante su estancia en Bolonia. Obras como *La piedad*, *Baco* y *El David* fueron realizadas cuando Buonarroti solo contaba con 26 años. Paralelamente a su trabajo como escultor, su destreza como pintor lo llevó hasta Roma, por orden del papa Julio II, para que decorase, con un fresco, la bóveda de la Capilla Sixtina. Buonarroti plasmó nueve escenas del Génesis, además de imágenes de profetas y sibilas, y pasajes del Antiguo Testamento. El papa Julio II también sería el promotor de una de las esculturas más detalladas de Buonarroti, *El Moisés*, que haría parte de la tumba del sumo pontífice. La elaboración de las tumbas de la familia Medici le fueron asimismo encargadas. Buonarroti no inició su labor como arquitecto sino hasta 1519, cuando diseñó la fachada de la iglesia de San Lorenzo en Florencia, junto con el plano de la Biblioteca Laurenciana. Uno de sus últimos trabajos fue el diseño de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, cuyas obras fueron iniciadas por arquitectos de la talla de Antonio da Sangallo y Rafael.

Autorretrato después de la gripe española

Figura 43. *Autorretrato después de la gripe española*

Fuente:

Edvard Munch

1919

150.5 cm × 131 cm

Óleo sobre lienzo

Galería Nacional de Oslo

Elementos psiquiátricos: las pandemias

Las pandemias generan numerosas reacciones de ansiedad, depresión, incertidumbre, claustrofobia, conflictos intrafamiliares, alcoholismo, consumo de sustancias psicoactivas, penurias económicas, disminución del nivel de rendimiento laboral y escolar, agravamiento de enfermedades previas físicas y psiquiátricas. Dejan una gran cantidad de personas muertas y numerosas secuelas discapacitantes.

Aspectos históricos

Edvard Munch (1863-1944). El final de la vida de este pintor y grabador noruego estuvo relacionado con los múltiples sufrimientos físicos y mentales que marcaron toda su existencia. En su etapa de vejez, Munch fue una de las víctimas de la denominada gripe española, que al final de la segunda guerra mundial azotó a numerosos países, causando más de cuarenta millones de muertes, y que hoy en día se sabe que es producida por un brote de influenza del virus A, del subtipo H1N1. Entre las numerosas secuelas de esta enfermedad, Munch sufrió la imposibilidad de caminar, condición que dejó plasmada en sus últimas pinturas y autorretratos.

Trastornos epilépticos

La transfiguración

Figura 44. *La transfiguración*

Fuente:

Rafael Sanzio

1517

405 cm × 279 cm

Óleo sobre madera

Museos Vaticanos, Ciudad del Vaticano

Elementos psiquiátricos: las misteriosas convulsiones

La epilepsia fue considerada durante muchos siglos como una enfermedad misteriosa y divina. Se creía que su ocurrencia se debía a factores sobrenaturales y demoniacos, puesto que muchos cuadros de epilepsia clásica son de aparición súbita, muy dramáticos y desaparecen rápidamente. Estos pacientes han sufrido de rechazo e incompreensión; en la actualidad ha mejorado su tratamiento y su pronóstico.

Aspectos biográficos

Rafael Sanzio (1483-1520). Nació en Urbino, ciudad caracterizada por ser uno de los centros artísticos más importantes de Italia. Sanzio fue un pintor y arquitecto que desde muy joven se animó a seguir una carrera artística, debido a que su padre era pintor de la corte del duque. En su adolescencia viajó por varias ciudades de Italia, pero conservó una especial admiración por Florencia, donde pasaría la mayor parte de su vida. Se destacó entre los artistas de su época por ser capaz de apropiarse del arte florentino e incluirlo en su propio estilo. Sin embargo, la influencia de Leonardo da Vinci fue la que marcó su carrera. Sus proyectos de carácter religioso ocuparon la mayor parte de su tiempo, pero mantuvo su trabajo como retratista del Vaticano. Uno de los logros más grandes de Rafael Sanzio llegó cuando fue seleccionado como arquitecto de la basílica de San Pedro en el Vaticano.

Alcoholismo

Los borrachos

Figura 45. *Los borrachos*

Fuente:

Diego Velázquez

1628-1629

165 cm × 225 cm

Óleo sobre lienzo

Museo Nacional del Prado, Madrid

Elementos psiquiátricos: beber, beber y beber

El alcoholismo ha sido, a lo largo de la historia, una de las adicciones más frecuentes. Las personas buscan estar alegres y relajadas mediante su consumo, pero su ingesta en exceso causa notables daños biológicos, psicológicos, sociales y económicos.

Aspectos biográficos

Diego Velázquez (1599-1660). Nació en Sevilla, que era la ciudad más rica y poblada de España, así como la más cosmopolita y abierta. Fue uno de los primeros exponentes del nuevo naturalismo, corriente que había iniciado Caravaggio en Italia. Velázquez se vinculó a los ambientes eclesiásticos e intelectuales de Sevilla, lo que le valió su formación técnica y estética. Se incorporó al gremio de pintores de su ciudad natal y recibió licencia para ejercer como maestro, lo que le brindó la oportunidad de montar su taller, contratar asistentes y dar a conocer su arte por toda Europa. Por el contexto en el que vivía, la clientela de Velázquez fue en su mayoría de corte eclesiástico y, por lo tanto, demandaba temas religiosos, cuadros de devoción y retratos. Asimismo, su capacidad para representar lo humano le valió el reconocimiento como un artista que lograba plasmar la personalidad de aquellos a quienes retrataba.

El bebedor alegre

Figura 46. *El bebedor alegre*

Fuente:

Judith Leyster

1629

89 cm × 85 cm

Óleo sobre lienzo

Museo Nacional de Holanda

Elementos psiquiátricos: horas felices

Muchas de las festividades y carnavales humanos implican un amplio consumo de bebidas alcohólicas. Las personas que han ingerido alcohol con frecuencia se muestran alegres, extrovertidas, comunicativas y muy activas, lo cual ocurre, especialmente, en las primeras fases, pero, posteriormente, aparecen conductas desorganizadas.

Aspectos biográficos

Judith Leyster (1609-1660). Holandesa de nacimiento, Leyster se especializó en retratos, bodegones y en la pintura de género, la cual tendría que ver con la representación realista de escenas de familia, fiestas, tabernas y paseos campestres, temas muy apetecidos por la burguesía. Leyster fue miembro de la gilda de San Lucas y una de las primeras mujeres en lograr la entrada a ella. Esto le permitió posicionarse como una gran artista junto a grandes maestros, quienes no la discriminaron por ser mujer, como era usual en ese entonces. Tenía su propio taller, ejerció la docencia y sus alumnos eran en su mayoría varones. Gracias a ella, la mujer apareció por primera vez en la pintura holandesa como un factor humanizado y apartado de la imagen de la mujer como portadora del pecado.

La bebida amarga

Figura 47. *La bebida amarga*

Fuente:

Adriaen Brouwer

1636-1638

36 cm × 48 cm

Óleo sobre lienzo

Städel Museum, Frankfurt

Elementos psiquiátricos: el nefasto alcohol

El alcohol puede generar reacciones tóxicas y alteraciones en la conducta de las personas. Con frecuencia aparecen sentimientos de superioridad y de agresividad verbal y física, que transcurren de una manera descontrolada y pueden llevar a causar lesiones personales y hasta letales. En más de la mitad de los actos delictivos, victimarios o víctimas se encuentran bajo el influjo de bebidas alcohólicas.

Aspectos biográficos

Adriaen Brouwer (1605-1638). Fue un pintor flamenco del siglo XVII, activo en Flandes y las Provincias Unidas de los Países Bajos, y especialista en la pintura de género. Ingresó en la gilda de San Lucas en 1631, y tuvo a Amberes como su lugar de residencia. Allí fue testigo, no solo de la imagen bohemia de la ciudad, gracias a la comunidad de retóricos *De Violeren*, sino de su situación económica. Las obras de Brouwer se basaron principalmente en composiciones que incluían un ambiente campesino, caracterizado por la carga expresionista, y la representación de emociones. A diferencia de sus contemporáneos, cargó sus pinturas con referencias literarias y alusiones a la decadencia de los principios morales de la humanidad. Gracias a su estilo de vida bohemio, Brouwer nunca se interesó por que la clase burguesa conociera sus obras; por el contrario, procuraba que las personas de nivel socioeconómico bajo fueran quienes accedieran a sus pinturas.

Tabaquismo

Cabeza de esqueleto con cigarro

Figura 48. *Cabeza de esqueleto con cigarro*

Fuente:

Vincent van Gogh

1886

32.5 cm × 24 cm

Óleo sobre lienzo

Van Gogh Museum, Ámsterdam

Elementos psiquiátricos: fumar por siempre fumar

El tabaco, originario de América, invadió exitosamente las cortes de Europa y se transformó en el estimulante distinguido y permanente de la realeza y la nobleza. El pueblo pronto copió esas costumbres y los jóvenes fumadores se sintieron enaltecidos y plenos. El humo del cigarrillo viajó a todos los rincones del planeta y la gente comenzó a disfrutar de sus placeres, sin saber que su consumo, aunque fuese ocasional, llevaba de manera rápida a fuertes y letales dependencias, pues causaba numerosas enfermedades respiratorias y diversos tipos de cáncer.

Aspectos biográficos

Vincent van Gogh (1853-1890). *Cabeza de esqueleto con cigarro* se ha convertido en un referente importante para la pintura moderna, ya que los esqueletos históricamente han servido como modelos para los estudiantes de arte y otras disciplinas. Una vez establecido en Amberes, Van Gogh se dedicó al dibujo de cráneos, objetos y situaciones que evocaran un ambiente oscuro y de muerte. Durante esta etapa, hizo referencia al *memento mori*, además de lo cual utilizó la técnica característica del barroco holandés, que criticaba fuertemente el sucio hábito de fumar. Van Gogh reprodujo, valiéndose del fondo oscuro y los colores pálidos, las pinturas clásicas.

El fumador

Figura 49. *El fumador*

Fuente:

Juan Gris

1913

73 cm × 54 cm

Óleo sobre lienzo

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

Elementos psiquiátricos: la nicotina te carcome entre neblinas

La inhalación de sustancias que contienen nicotina está muy difundida en el mundo. Las personas experimentan sensaciones de ánimo y tranquilidad al consumir cigarrillos. El problema se presenta cuando, con el paso de los años, se vuelven adictas a ellos y sufren notables daños biológicos, que terminan destruyendo de manera dramática sus vidas.

Aspectos biográficos

Juan Gris (1887-1927). Fue un pintor e ilustrador español que desarrolló su actividad artística principalmente en París y que es considerado uno de los maestros del cubismo junto a Pablo Picasso. Nació en Madrid en el seno de una familia bien acomodada, lo que le permitió codearse con artistas e integrarse en el ambiente de la clase media. Gris se trasladó a París evadiendo el servicio militar y fue allí donde conoció a Picasso. Dio sus primeros pasos en el cubismo en 1910, pero lo abandonó gradualmente por los trabajos de ilustración. En 1912 se incorporó al movimiento cubista y se dedicó a estudiar la pintura como una proyección de lo universal a lo singular. Gris también consideró que la pintura debía ser más que la copia de un objeto, ya que lo que realmente se necesitaba era la interpretación de la realidad.

Ludopatía

Jugadores de cartas

Figura 50. *Jugadores de cartas*

Fuente:

Otto Dix

1920

110 cm × 85 cm

Óleo sobre lienzo

Galería Staats, Stuttgart

Elementos psiquiátricos: la vida es un juego

El juego desempeña un papel importante en la psicología humana. Es esencial para el desarrollo mental de los niños, quienes aprenden grandes coordinaciones psicomotoras y elementos de socialización a través de él. En el adulto, es una fuente de distracción y de regresiones sanas. Los problemas surgen cuando las personas no pueden controlar su nivel de atracción por el juego, comienzan a experimentar necesidades irrefrenables de estar practicándolo y adquieren la muy falsa creencia de que en cualquier momento se van a enriquecer.

Aspectos biográficos

Otto Dix (1891-1969). Fue un pintor representativo de las corrientes de la nueva objetividad y el expresionismo en Alemania. El trabajo pictórico de Dix abarcó una gran variedad de estilos pictóricos, aunque mundialmente se le reconoce como un artista que se encargó de retratar los horrores de la guerra. Hacia 1914, tras el estallido de la primera guerra mundial, comenzó a experimentar con varios estilos, entre ellos el cubismo, el futurismo y el dadaísmo, y posteriormente se enlistó como voluntario en el ejército alemán, en el que fue asignado al regimiento de artillería de campaña en Dresde. Sin embargo, fue herido en el cuello y esto supuso su salida de las fuerzas militares antes de que acabara la guerra, en 1918. Debido al trauma que le generó el haber vivido de primera mano la guerra y sus consecuencias, Dix describió y retrató el horror. Representó estas experiencias en muchas obras posteriores, incluyendo un portafolio titulado *Der Krieg* (*La guerra*), publicado en 1924, con más de cincuenta grabados.

Los jugadores de cartas

Figura 51. *Los jugadores de cartas*

Fuente:

Paul Cézanne

1894-1895

47.5 cm × 57 cm

Óleo sobre lienzo

Musée d'Orsay, París

Elementos psiquiátricos: me juego la vida

Los juegos de los que dispone la humanidad son numerosísimos y en los últimos años se han incrementado con la aparición de múltiples versiones electrónicas. La ludopatía es un trastorno mental cada vez más frecuente; implica la participación en apuestas monetarias bajo la creencia de que la persona se va a enriquecer rápidamente. Sin embargo, la compulsión a jugar resulta tan fuerte que, aun cuando en un momento dado el jugador gane, a la larga resulta perdiendo. Su tratamiento es muy complejo y prolongado.

Aspectos históricos

Paul Cézanne (1839-1906). Fue un pintor francés perteneciente a la corriente postimpresionista y es considerado el padre de la pintura del siglo xx. Se inscribió en la Academia Suiza como parte de su preparación para el examen de ingreso a la École des Beaux-Arts, lugar que rechazaría su candidatura. Tras su paso por el Museo de Louvre, las obras de Cézanne se vieron fuertemente influenciadas por artistas como Caravaggio y Velázquez, quienes marcarían significativamente su evolución. Luego de unas primeras pinturas de temática romántica, Pissarro lo conduce a aclarar su paleta de color y a interesarse por la realización de bodegones y paisajes. De ahí en más, Cézanne se consideró como un pintor impresionista. Para la misma época, mostró interés en la exaltación de los volúmenes, rasgo que lo diferenció de los demás impresionistas.

Violencia

Guernica

Figura 52. *Guernica*

Fuente:

Pablo Picasso

1937

349.3 cm × 776.6 cm

Óleo sobre lienzo

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

Elementos psiquiátricos: las eternas guerras

La historia de las guerras es la historia de la humanidad, de sus imperios, sus ambiciones irrefrenables y sus conflictos. Las agresiones entre los seres humanos, utilizando todo tipo de herramientas y armas, han sido una constante milenaria motivada por insaciables ambiciones y búsquedas de poder, con el intento de imponer a los demás las propias ideologías. Los destrozos que causan las guerras son primitivos y devastadores.

Aspectos históricos

Pablo Picasso (1881-1973). Criado dentro de una familia burguesa, Picasso practicó a lo largo de su vida el dibujo, el grabado, la ilustración, la escultura y el diseño de escenografías y vestuario. El cubismo fue el punto clave de su desarrollo artístico. Frecuentó por muchos años la cervecería *Els Quatre Gats*, insignia del movimiento anarquista bohemio español. Fue la miseria en Barcelona y los soldados caídos tras la guerra de Cuba lo que influenció el pensamiento de Picasso en el ámbito político, social y moral. Denunció, en una serie de estampillas con tono caricaturesco y satírico, el golpe de Estado fascista, y señaló los crímenes de guerra. Se incorporó al Partido Comunista Francés y al Partido Comunista de España. Tras el bombardeo a la localidad de Guernica por parte de la Legión Cóndor alemana, Picasso decidió plasmar simbólicamente el horror de la guerra y la tragedia de la muerte de víctimas inocentes. Dicho evento sería el punto clave para su adhesión al Consejo Mundial de la Paz.

Duelo a garrotazos

Figura 53. *Duelo a garrotazos*

Fuente:

Francisco de Goya

1820-1823

125 cm × 261 cm

Técnica mixta sobre revestimiento

Museo Nacional del Prado, Madrid

Elementos psiquiátricos: disputas sin cuartel

Muchas de las peleas entre los seres humanos son motivadas por divergencias, contrariedades e intolerancias. Quienes pelean utilizan su capacidad biológica y psicológica para causar daño a su oponente y se valen de su propia fuerza muscular o de diversos objetos cortantes y contundentes para lesionar a la otra persona.

Aspectos históricos

Francisco de Goya (1746-1828). *Duelo a garrotazos* hace parte de un conjunto de escenas conocidas bajo el nombre de “pinturas negras”, debido a la utilización de pigmentos negros y oscuros para su elaboración, además de su temática sombría y angustiante. Goya quiso, a través de esta serie de pinturas, retratar la lucha entre españoles liberales y absolutistas. Se encargó de pintar este cuadro como una crítica a la coyuntura del momento, específicamente la época del Trienio Liberal y del ajusticiamiento de Riego por parte de Fernando VII, que dio paso al exilio de los afrancesados, entre ellos Goya. Por esta razón, el cuadro representa la lucha en el siglo XIX entre las dos Españas, además de las posturas contrarias que dieron lugar a la guerra civil española.

Dante y Virgilio en el infierno

Figura 54. *Dante y Virgilio en el infierno*

Fuente:

William-Adolphe Bouguereau

1850

281 cm × 225 cm

Óleo sobre lienzo

Musée d'Orsay, París

Elementos psiquiátricos: peleas cuerpo a cuerpo

Las agresiones corporales son una de las formas más primitivas de la violencia. Utilizando las propias fuerzas musculares y las diversas partes del cuerpo se busca causar daño a la otra persona. Cuando ocurren este tipo de situaciones, las emociones concomitantes son muy intensas y las personas muestran mucha rabia y descontrol.

Aspectos históricos

William-Adolphe Bouguereau (1825-1905). Fue el segundo hijo de una familia religiosa con orientación calvinista, aunque fue bautizado bajo la fe católica. Estudió arte clásico, religión e historia antigua en la escuela de Pons, donde más tarde despertó su amor por la pintura y el dibujo. Ganó una beca para estudiar en Roma y tuvo el privilegio de instalarse en la Villa Médici, desde donde viajaría por toda Italia para copiar las obras de artistas famosos. En 1857, el emperador Napoleón III le encargó un retrato de él mismo y de la emperatriz, lo que le valió fama y reconocimiento. Fue elegido miembro de la Academia francesa de Bellas Artes y fue miembro fundador de la Sociedad de Artistas Franceses. Su técnica se caracterizaba por el sincretismo entre retratos fotográficos, obras religiosas, desnudos, sátiras e hipocresía, además de temas relacionados con la literatura clásica.

Saturno devorando a su hijo

Figura 55. *Saturno devorando a su hijo*

Fuente:

Francisco de Goya

1820-1823

143.5 cm × 81.4 cm

Técnica mixta sobre revestimiento

Museo Nacional del Prado, Madrid

Elementos psiquiátricos: sangre de mi sangre

El filicidio es una conducta violenta extrema en la cual los padres les quitan la vida a sus propios hijos. Sus causas son numerosas y, en general, corresponden a profundas situaciones desadaptativas en las cuales los progenitores no se sienten capaces de asumir la crianza de los menores, ni de brindarles el amor que estos necesitan.

Aspectos biográficos

Francisco de Goya (1746-1828). Criado en una familia de mediana posición social, Goya surgió como un personaje importante que se encargaría de inaugurar el arte romántico y el arte goyesco, este último considerado como precursor de las vanguardias pictóricas del siglo xx. Con el tiempo, fue adquiriendo experiencia y reconocimiento entre la aristocracia gracias a sus trabajos en los palacios reales. Sin embargo, fue en virtud de una enfermedad que Goya enfrentó la necesidad de ahondar en la ejecución de un tipo de pintura mucho más libre, sin la influencia del buen gusto y las costumbres españolas. Así, poco a poco se fue alejando de la rigidez impuesta por las corrientes artísticas del siglo xix, que no permitía la narración, la vitalidad y la libertad que requería el artista.

Lonely House on Adachi Moor

Figura 56. *Lonely House on Adachi Moor*

Fuente:

Yoshitoshi Tsukioka

1885

74.3 cm × 25.7 cm

Color sobre papel y madera

Rijksmuseum, Amsterdam

Elementos psiquiátricos: mujer, la víctima ideal

Históricamente las mujeres han sido víctimas de maltrato, discriminación y desprecio. Se las ha marginado de muchas actividades laborales, académicas y de gobierno. Sus capacidades creativas no han sido tenidas en cuenta, al punto de ser ninguneadas como individuos. Los feminicidios continúan ocurriendo en muchas partes del planeta, y son muchas mujeres que llevan dentro de sí emociones de humillación, sufrimiento y rabia por los aspectos negativos que generan estas situaciones.

Aspectos biográficos

Yoshitoshi Tsukioka (1839-1892). Fue un artista japonés criado en el seno de una familia acomodada. A la edad de cinco años, Yoshitoshi se interesó por el arte y comenzó a tomar lecciones con su tío. Durante su entrenamiento, se concentró en refinar sus habilidades de dibujo y copiar los bocetos de su mentor. Muchas de sus impresiones son representaciones de la violencia gráfica y la muerte. Estos temas fueron inspirados en parte por la muerte de su padre y por la anarquía y la violencia en Japón. Yoshitoshi es conocido como el último gran maestro del género *ukiyo-e* y la pintura sobre madera. Su carrera abarcó dos épocas cruciales: los últimos años del periodo Edo y los primeros años del Japón moderno después de la restauración Meiji. Al final de su carrera, mantuvo una constante lucha contra el tiempo y la tecnología, ya que, mientras trabajaba a la manera tradicional, Japón adoptaba nuevas formas de reproducción del arte, como la fotografía y la litografía.

Rapto de las hijas de Leucipo

Figura 57. *Rapto de las hijas de Leucipo*

Fuente:

Pedro Pablo Rubens

1616

222 cm × 209 cm

Óleo sobre lienzo

Alte Pinakothek, Múnich

Elementos psiquiátricos: raptar a las víctimas

El secuestro y violación de las mujeres ha ocurrido en todas partes y en todas las épocas. Incluso, ha sido visto como un hecho aceptable en cuanto arma y botín en las guerras. También, estos actos han sido llevados a cabo por psicópatas que sojuzgan y encarcelan mujeres para saciar en ellas sus descontrolados apetitos. En las últimas décadas las sociedades han comenzado a comprender que esas ignominias no deben continuar.

Aspectos biográficos

Pedro Pablo Rubens (1577-1640). Durante el siglo XVII, Rubens logró unir características pictóricas que lo llevaron a la fama. Realizó diseños para estampados, tapices, esculturas y objetos decorativos. Fue un artista versátil, puesto que produjo pinturas con temas mitológicos, religiosos e históricos, así como retratos y paisajes. El éxito que cultivó Rubens a lo largo de su vida se relaciona, principalmente, con la capacidad que tuvo de expresar la nostalgia hacia la Antigüedad y el deseo de mejorar el arte europeo. Durante su última etapa en Amberes, se dedicó a la elaboración de varias obras por encargo, como fue el caso de varios lienzos destinados a Carlos I de Inglaterra y Felipe IV de España. El primero buscaba decorar el techo de la Banqueting House del Palacio de Whitehall de Londres, y el segundo, la Torre de la Parada a las afueras de Madrid. Hacia 1635, Rubens se mudó a un castillo situado en Het Steen, en la localidad de Elewitt, para dedicarse especialmente al paisajismo.

Trastornos psicossomáticos

The Imaginary Illness

Figura 58. *The Imaginary Illness*

Fuente:

Honoré Daumier

1860-1862

26.7 cm × 35.2 cm

Óleo sobre lienzo

Colección privada

Elementos psiquiátricos: las enfermedades imaginarias

La hipocondría es una de las alteraciones psicopatológicas que más afecta de manera negativa a los sistemas de salud. Se presenta en personas que se quejan de una serie de novedades físicas, a las cuales los médicos no logran encontrar una explicación de disfunción orgánica. Pero estas personas sí tienen múltiples elementos psicopatológicos, como la inseguridad, el deseo anormal de llamar la atención y la necesidad de ser protegidas excesivamente. Es frecuente que los hipocondriacos busquen mucha información sobre sus posibles padecimientos y tengan múltiples medicamentos a su alcance.

Aspectos biográficos

Honoré Daumier (1808-1879). Fue un caricaturista, ilustrador, dibujante y escultor francés afiliado a la corriente del realismo. Daumier se desempeñó desde muy joven como asistente de palacio en un tribunal de justicia y como aprendiz en una librería. Al poco tiempo, se interesó por la pintura y el dibujo, y estudió diversas técnicas por su cuenta. Cuando las corrientes pictóricas del romanticismo y el realismo estaban en auge, encontró la posibilidad de iniciar su carrera como artista, trabajando en la realización de xilografías e ilustraciones para anuncios publicitarios. Hacia 1828, Daumier realizó sus primeras litografías para el diario *La Silhouette*. En 1830 pasó a trabajar en la revista humorística *La Caricature*, en la que ganó prestigio gracias a sus grabados y dibujos cargados de sátira y crítica social, y en 1832 trabajó en el diario *Le Charivari*. Hacia 1848 tomó como influencia pictórica a artistas franceses como Delacroix, Corot, Millet, Rousseau, Fragonard y los impresionistas.

The Head ache

Figura 59. *The Head ache*

Fuente:

George Cruikshank

1835

34 cm × 23 cm

Aguafuerte

U.S. National Library of Medicine

Elementos psiquiátricos: los dolores de cabeza

Las lesiones físicas alteran profundamente el estado emocional. Por ejemplo, las cefaleas tienen múltiples causas genéticas, traumáticas, vasculares, infecciosas, metabólicas y psicológicas, y llegan a generar en las personas intensas sensaciones de ansiedad y depresión que las incapacitan para el desarrollo de sus actividades cotidianas.

Aspectos biográficos

George Cruikshank (1792-1878). Fue un caricaturista e ilustrador de libros, conocido como el Hogarth moderno debido a sus dibujos satíricos y cómicos. Entre sus obras más famosas se encuentran las ilustraciones que realizó para los libros de Charles Dickens, su amigo más cercano. Cruikshank fue aprendiz y asistente de su padre, uno de los más reconocidos caricaturistas británicos de finales del siglo XVIII. Ganó notoriedad gracias a sus impresiones políticas, que atacaban a la familia real y a los principales políticos. En 1820, recibió un soborno real a cambio de mantener la promesa de no caricaturizar a Su Majestad, Jorge IV, en cualquier situación inmoral. La inspiración para ilustrar venía de todos los acontecimientos públicos, las guerras en el extranjero y los enemigos de Gran Bretaña. Después de desarrollar una parálisis, el trabajo de Cruikshank comenzó a decaer. Tras su muerte, se descubrió que había engendrado once hijos ilegítimos con su amante Adelaide Attree, su antigua criada.

La columna rota

Figura 60. *La columna rota*

Fuente:

Frida Kahlo

1944

40 cm × 30.7 cm

Óleo en tela montada sobre aglomerado

Museo Dolores Olmedo Patiño, Ciudad de México

Elementos psiquiátricos: sufrimientos corporales

Las alteraciones y lesiones osteomusculares son muy frecuentes. Se relacionan con accidentes, enfermedades sistémicas y trastornos genéticos; pueden generar intensos dolores, limitaciones para el movimiento y afectar la vida laboral y social de quienes las sufren. Muchas personas necesitan de órtesis y prótesis para paliar estos eventos patológicos, además del consumo de analgésicos fuertes, que con frecuencia pueden generar dependencia. Desde el punto de vista psicológico se presenta malestar, inseguridad, ansiedad, depresión, irritabilidad e insomnio.

Aspectos biográficos

Frida Kahlo (1907-1954). Fue una pintora mexicana cuya vida estuvo marcada por la desgracia. Contrajo poliomielitis a temprana edad y se vio envuelta en un accidente de autobús que la mantuvo en cama durante prolongados periodos de tiempo y a raíz del cual debió someterse a más de 32 cirugías para curar sus fracturas. Debido a su sufrimiento, la obra de Kahlo giró en torno a sus propias experiencias de vida. Formó parte de un grupo de alumnos conocidos como Los Cachuchas, rebeldes y críticos de la autoridad y la política que protestaban contra las injusticias y se movilizaban en pro de las reformas del sistema escolar. Kahlo frecuentó ambientes políticos, artísticos e intelectuales, en especial las reuniones del Partido Comunista de México, organización a la que pertenecían varios de sus amigos, y a la que también se incorporó formalmente.

Laocoonte

Figura 61. *Laocoonte*

Fuente:

El Greco

1610-1614

137 cm × 132 cm

Óleo sobre lienzo

Galería Nacional de Arte, Washington

Elementos psiquiátricos: las torturas humanas

El dolor es una de las situaciones más frecuentes y molestas para el ser humano. Muchas enfermedades cursan con este violento síntoma; gran parte de la medicina está enfocada al alivio del dolor físico. También es frecuente que el dolor se produzca a través de torturas infligidas a los seres humanos para humillarlos, dominarlos, hacerles cambiar sus ideas o como crueles venganzas.

Aspectos biográficos

El Greco (1541-1614). Fue un pintor renacentista originario de Creta, cuya carrera inició gracias a su labor como maestro de iconografía bizantina. El Greco se mudó a Italia para desarrollar sus aptitudes como artista y fue en Venecia donde obtuvo la influencia de artistas como Tiziano y Tintoretto, y en Roma, la de Miguel Ángel. En Italia no recibió ningún encargo de importancia, ya que había artistas de menor calidad, pero mucho más conocidos, y mejor posicionados socialmente. Además, en Venecia los tres grandes de la pintura (Tiziano, Tintoretto y Veronés) estaban en su apogeo. Posteriormente, tras una larga temporada en Italia, se trasladó a Toledo, donde trabajó y vivió el resto de su vida. En España, El Greco fue contratado por hombres de la Iglesia, cuyo objetivo con la pintura era difundir la doctrina de la Contrarreforma.

Obesidad y bulimia

Las tres Gracias

Figura 62. *Las tres Gracias*

Fuente:

Pedro Pablo Rubens

1630-1635

220.5 cm × 182 cm

Óleo sobre tabla de roble

Museo Nacional del Prado, Madrid

Elementos psiquiátricos: gorduras mórbidas

La obesidad fue durante muchos siglos un patrón que se relacionaba con hermosura y poder. Todavía existen varios grupos humanos en los que el sobrepeso es visto como algo positivo. Los conocimientos médicos modernos asocian la obesidad con múltiples enfermedades, como inestabilidad e inmadurez emocional, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, problemas cardíacos y con la muerte temprana.

Aspectos biográficos

Pedro Pablo Rubens (1577-1640). Originario de la actual Alemania, Rubens fue un pintor barroco de la escuela flamenca, cuyo estilo se caracterizó por la exuberancia, el color y la sensualidad. Tomó influencias del renacimiento griego e italiano, en especial de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Tiziano. Los temas que representó fueron en su mayoría religiosos, históricos, y realizó también paisajes y retratos. Durante su vida artística, se fue integrando a la aristocracia y se convirtió en el pintor del rey Felipe IV de España y la corte veneciana. Rubens logró un lugar importante como diplomático de las cortes europeas, lo que le permitió dar a conocer su arte en diversos territorios de Europa. Así, logró plasmar la guerra de los ochenta años, la firma del Tratado de Amberes y la tregua de los doce años.

Retrato de Gerard Andriesz Bicker

Figura 63. *Retrato de Gerard Andriesz Bicker*

Fuente:

Bartholomeus van der Helst

1642

94 cm × 117.5 cm

Óleo sobre madera

Rijksmuseum, Ámsterdam

Elementos psiquiátricos: las deliciosas comidas

Los alimentos son extraordinariamente atractivos para el ser humano, causan sensaciones de distracción y placer. En la medida que se han ido superando los problemas de hambre, inanición y desnutrición, muchas personas tienen a su alcance una gran variedad de alimentos, una gran cantidad de ellos nocivos para la salud. En la actualidad, nos enfrentamos a una pandemia de personas con un exceso de peso y con múltiples problemas biológicos y psicológicos.

Aspectos biográficos

Bartholomeus van der Helst (1613-1670). Fue un retratista y pintor holandés, contemporáneo de Rembrandt y cuyas obras lo posicionaron como uno de los retratistas más famosos de los Países Bajos. El cuadro titulado *La Guardia Cívica de Ámsterdam* celebra la Paz de Münster fue realizado en 1648, tuvo un éxito considerable y sirvió como inspiración a generaciones futuras. Si bien Van der Helst se especializó en los retratos, también incursionó en las pinturas con temática histórica, bíblica y mitológica. Después de su muerte, su mujer puso a la venta muchas de sus obras, probablemente por la necesidad de subsistir mientras la economía holandesa mejoraba.

Summer

Figura 64. *Summer*

Fuente:

Giuseppe Arcimboldo

1573

76 cm × 74 cm

Óleo sobre lienzo

Museo de Louvre, París

Elementos psiquiátricos: las duras privaciones

Las dietas son conductas alimentarias en las que las personas restringen la ingesta de cierto tipo de alimentos. Habitualmente, se siguen por indicaciones médicas o por deseos personales de adelgazamiento; algunas de ellas son muy saludables, pero otras son francamente patológicas. Los vegetarianos rechazan el consumo de todo tipo de carnes y los veganos adicionan la prohibición de comer derivados animales como leche y huevos. Varios grupos religiosos tienen épocas de ayuno y también poseen diferentes costumbres de prohibición de algunos alimentos.

Aspectos biográficos

Giuseppe Arcimboldo (1527-1593). Fue un pintor italiano, proveniente de una familia de artistas de vitrales, mosaicos y frescos, conocido por sus representaciones manieristas del rostro humano a partir de flores, frutas, plantas, animales y objetos. Ingresó en el gremio de pintores de la ciudad de Milán con veintiún años, lo que le valió el reconocimiento suficiente para llegar a la corte imperial de Viena como pintor principal. Ejerció como artista de cámara del emperador Fernando I, de Maximiliano II y de Rodolfo II de Praga. Sin embargo, fue para Maximiliano II que Arcimboldo elaboró una serie de ocho cuadros de cabezas compuestas, en las que reflejaba las estaciones del año y los elementos naturales. Gracias a sus conocimientos naturalistas, la reproducción de vegetaciones comenzó a ser fuertemente aceptada dentro del gremio de pintores, antes de que el bodegón fuese considerado como un género pictórico. Después de un tiempo como pintor y decorador cortesano, Arcimboldo decidió solicitar un permiso al entonces emperador Rodolfo II para volver a Italia. Finalmente falleció debido a complicaciones renales y sus pinturas cayeron en desgracia, puesto que fueron archivadas por más de cuatrocientos años.

Psicosis y demencias

El laberinto

Figura 65. *El laberinto*

Fuente:

William Kurelek

1953

91 cm × 121 cm

Gouache

Bethlem Royal Hospital, Londres

Elementos psiquiátricos: las terribles esquizofrenias

Las esquizofrenias de origen genético y ambiental se caracterizan por una gran cantidad de signos y síntomas, como autismo, ambivalencia, alucinaciones, delirios, conductas extrañas, pensamientos inusuales y profundas alteraciones en las relaciones interpersonales. Aparecen usualmente en la juventud, tanto en hombres como en mujeres, y su curso tiende hacia la cronicidad con frecuentes recaídas.

Aspectos biográficos

William Kurelek (1927-1977). Fue un artista y escritor canadiense cuyo trabajo estuvo fuertemente influenciado por su infancia en las praderas, sus raíces ucraniano-canadienses, sus problemas con su enfermedad mental y su conversión al catolicismo romano. Se inscribió en el Curso General de Artes de la Universidad de Manitoba y posteriormente ingresó en el Ontario College of Art en Toronto, donde desarrollaría su interés por el arte. Kurelek estudió a grandes artistas mexicanos contemporáneos, como Diego Rivera, David Alfaro y José Clemente Orozco. A pesar de haber estado inscrito en escuelas e institutos de arte, fue principalmente autodidacta. En 1952, sufriendo de depresión clínica y problemas emocionales, se internó en el Maudsley Psychiatric Hospital en Londres, donde fue tratado por esquizofrenia y dio vida a su pintura *El laberinto*. Fue transferido al Hospital Netherne para trabajar con Edward Adamson, pionero en la terapia de arte.

La crítica

Figura 66. *La crítica*

Fuente:

Julio Ruelas

1906

100 cm × 80 cm

Grabado

Colección Andrés Blaisten

Elementos psiquiátricos: guerreros desconfiados

Los trastornos paranoides se caracterizan por la aparición de profundas sensaciones de inseguridad y de desconfianza, ideas referenciales persecutorias, vivencias de grandeza e interpretación delirante de la realidad. Quienes los sufren muchas veces desarrollan conductas violentas que pretenden justificar por el sentimiento íntimo de que los demás les van a hacer daño.

Aspectos biográficos

Julio Ruelas (1870-1907). Fue un pintor mexicano que alcanzó la fama gracias a la representación de la oscuridad en sus pinturas. Optó por un estilo fúnebre y solemne, que combinaba el sufrimiento físico y la sátira, muy propia de su personalidad. Hacia 1885, Ruelas ya poseía un estilo propio, una técnica definida y una reputación estable. Los elementos trágicos, como la melancolía y la angustia, no solo hicieron parte de su trabajo artístico, sino de su vida personal. Algunos de los temas que trató en sus ilustraciones mientras trabajaba para la *Revista Moderna* giraron en torno a los conflictos fundamentales del ser humano, a saber, la muerte, la religión, la superstición y la magia, y la sexualidad.

Phrenology

Figura 67. *Phrenology*

Fuente:

Louis Wain

1911

387 cm × 260 mm

Tinta sobre papel

Bethlem Museum of the Mind, Londres

Elementos psiquiátricos: el caos mental

Las enfermedades mentales graves alteran profundamente el funcionamiento vital de una persona. Las más frecuentes son las esquizofrenias, las depresiones mayores, los trastornos bipolares y las adicciones. Traen consigo disfunciones emocionales, intelectuales y conductuales. Una de las teorías antiguas más difundidas adjudicó el funcionamiento mental a la ubicación de las facultades de la psique en sitios definidos craneanos y cerebrales.

Aspectos biográficos

Louis Wain (1860-1939). Nació en el área londinense de Clerkenwell y vagó la mayor parte de su infancia por aquellas calles. Estudió en la West London School of Art y se convirtió en profesor por un corto periodo de tiempo. Sin embargo, abandonó su puesto de profesor para dedicarse al arte independiente, y se especializó en la elaboración de dibujos de animales y escenas campestres. Su trabajo incluyó la realización de varias ilustraciones para revistas y cuentos infantiles. Se casó con la institutriz de sus hermanas y se mudó al norte de Londres. Su esposa Emily fue diagnosticada con cáncer de seno, enfermedad que la mataría años más tarde. Antes de la muerte de ella, Wain encontró la inspiración de sus pinturas en la mascota de la familia, un gato llamado Peter. Impulsado por su esposa, decidió publicar los retratos de su gato, así como una serie de gatos con características antropomórficas, estilo que caracterizaría al artista por un largo periodo de tiempo.

Kaleidoscope cat (I-VIII)

Figura 68. *Kaleidoscope cat (I-VIII)*

Fuente:

Louis Wain

1935

Lápiz de color, tiza y acuarela sobre papel

Bethlem Museum of the Mind, Londres

Elementos psiquiátricos: nieblas y desvanecimientos

Los procesos psicóticos siguen cursos diferentes. Algunos permiten formas de recuperación espontánea; otros se curan gracias a los tratamientos psiquiátricos modernos; y los demás son refractarios a la terapéutica, por lo que los pacientes que los sufren van deteriorándose progresivamente.

Aspectos biográficos

Louis Wain (1860-1939). Los primeros signos de la esquizofrenia que padecía Wain se vieron incrementados tras la muerte de su madre. Su encanto natural se desvaneció y su dificultad para separar la fantasía de la realidad aumentó. Los delirios de Wain eran de tipo paranoico: rechazaba absolutamente la tecnología a su alrededor. De igual manera, adoptó una actitud agresiva, así como una serie de comportamientos fuera de lo normal. Fue enviado al Hospital Mental de Springfield, donde permaneció un año antes de que otros artistas dieran con su paradero. En 1930, fue trasladado al Hospital Napsbury, un lugar mucho más agradable para el artista, ya que contaba con la presencia de cientos de gatos, factor que tuvo influencia en su desarrollo. El elemento principal de sus dibujos, los gatos, se mantuvo hasta el final de sus días. Sin embargo, estos cobraron apariencia mucho más temerosa y psicodélica.

Self-Portraits

Figura 69. *Self-Portraits*

Fuente:

William Utermohlen

1967 y 1996-2000

Lápiz sobre papel y óleo sobre lienzo

Chris Boicos Fine Arts, París

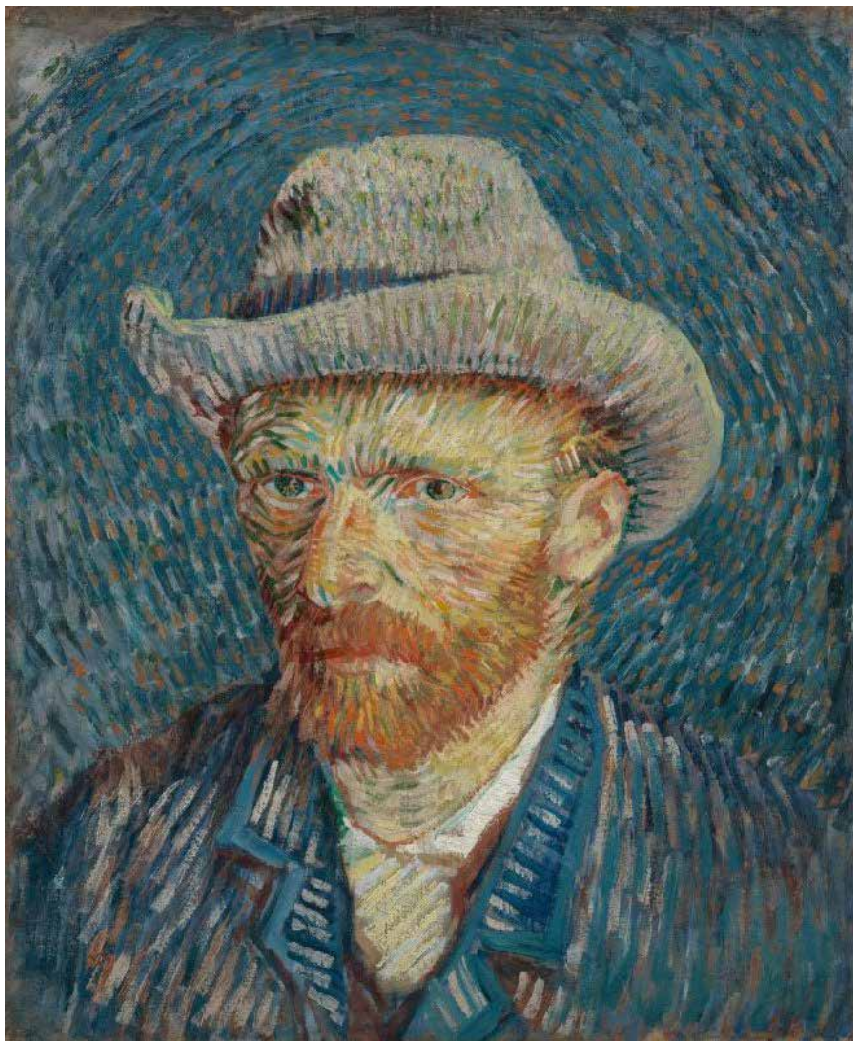
Elementos psiquiátricos: olvidos y tristezas

Las enfermedades demenciales se han vuelto muy frecuentes debido especialmente al aumento del tiempo de esperanza de vida. Las patologías más frecuentes son la enfermedad de Alzheimer y los infartos cerebrovasculares. Las personas que las sufren van teniendo una pérdida progresiva de sus facultades mentales, lo que es muy notable en los trastornos de la memoria y la orientación. La mayor parte de las demencias se desarrollan de manera negativa y llevan a deterioros extremos a los pacientes.

Aspectos biográficos

William Utermohlen (1933-2007). Nació en South Philadelphia, en el seno de una familia de origen alemán. Estudió en la Pennsylvania Academy of the Fine Arts, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, y posteriormente en la Ruskin School of Drawing and Fine Art de Oxford, lugar en el que desarrolló y se aproximó a diferentes temáticas y estilos. En 1995, Utermohlen fue remitido a la consulta del Grupo de Investigación en Demencias del Instituto de Neurología del University College de Londres, donde le fue diagnosticado un avanzado deterioro en sus áreas cognitivas, además de una atrofia cerebral generalizada. La mayor parte de su producción artística se centró en la realización de autorretratos que reflejaban su condición como paciente de Alzheimer, e incluyó su visión personal acerca de la batalla de un hombre por aferrarse a sí mismo y a su memoria. En palabras de su esposa: “Es como si William hubiera asimilado su destino en su pintura: subsistir mientras desaparece”.

Autorretrato con sombrero de fieltro gris

Figura 70. *Autorretrato con sombrero de fieltro gris*

Fuente:

Vincent van Gogh

1887-1888

44.5 cm × 37.2 cm

Óleo sobre lienzo

Van Gogh Museum, Ámsterdam

Elementos psiquiátricos: íntima imagen

La autoimagen es uno de los elementos más importantes de la psicología humana; en ella se centran sensibles situaciones de narcisismo. En el mundo moderno, la apariencia ocupa un lugar muy significativo y hace que las personas gasten ingentes cantidades en todos los aspectos que se relacionan con ella. Por lo demás, los retratos, las fotografías y las caricaturas revelan aspectos significativos de la personalidad y las emociones de cada uno.

Aspectos biográficos

Vincent van Gogh (1853-1890). Fue un pintor originario de los Países Bajos, de familia protestante, y es considerado como uno de los principales exponentes del postimpresionismo. Durante su infancia, asistió a la escuela de manera esporádica, por lo que sus padres tomaron la decisión de inscribirlo en diferentes internados. Se matriculó en el Instituto Hannik, en el que permaneció hasta los quince años y descubrió su pasión por el arte. Pese a su paso por la escuela, Van Gogh se sentía orgulloso de haber sido autodidacta. Trabajó como aprendiz en una compañía que comerciaba obras de arte en La Haya y fue enviado a París para que se familiarizara con los movimientos artísticos franceses. Sin embargo, su afán de expresar sus gustos personales en las pinturas lo llevó al despido. Fue alentado por su familia a abrir una galería de arte y exponer allí sus propias creaciones. Lamentablemente, a pesar de la emoción de sus familiares respecto a la galería, la idea fue rechazada y descartada por el mismo Van Gogh, ya que argumentaba que “el comercio de arte debe ser considerado como una farsa”.

La noche estrellada

Figura 71. *La noche estrellada*

Fuente:

Vincent van Gogh

1889

73.7 cm × 92.1 cm

Óleo sobre lienzo

Museum of Modern Art, Nueva York

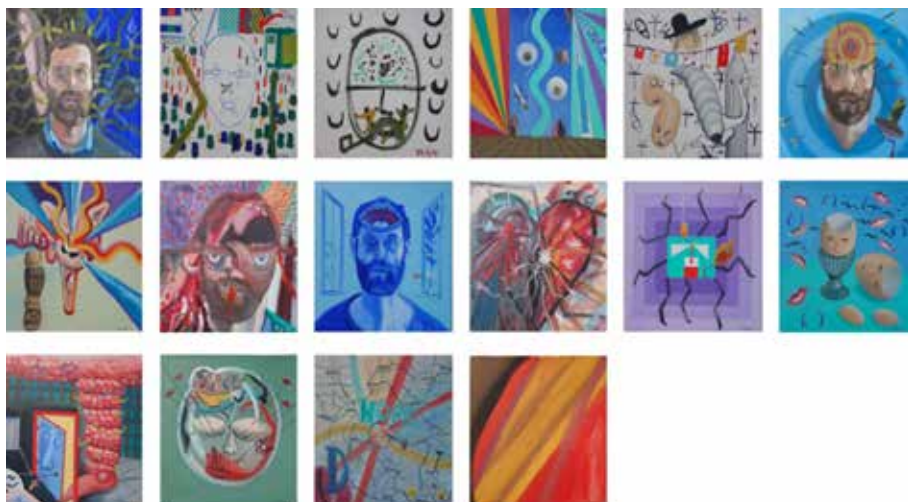
Elementos psiquiátricos: el mundo a través de mi mirada

Cada persona tiene una visión propia del mundo y eso hace que la objetividad sea uno de los aspectos más complejos y difíciles de conseguir en la vida humana. De acuerdo con circunstancias personales, gustos, ilusiones y conflictos, cada persona interpreta el mundo a su manera.

Aspectos biográficos

Vincent van Gogh (1853-1890). Apasionado por la intensidad del clima artístico en París, Van Gogh consiguió, con la ayuda de Toulouse-Lautrec, la actualización de su arte en lo que respecta al análisis psicológico de los retratos, partiendo del hecho de que sus propias pinturas estaban cargadas de significado. Después de que se automutilara el lóbulo de la oreja izquierda, tal como lo relata Gauguin en sus memorias, fue ingresado en un psiquiátrico debido a la presencia de síntomas de manía persecutoria. Durante sus últimos treinta meses de vida, Van Gogh llegó a realizar 500 obras y firmar 69 cuadros, a pesar de los constantes arrebatos de desesperación. Sin embargo, las alucinaciones y su depresión empeoraron, y el 27 de julio de 1890, mientras paseaba por el campo, se disparó en el pecho con un revólver. Al no percatarse de que su herida era de gravedad y potencialmente mortal, volvió a la pensión donde se alojaba y falleció en su habitación dos días después.

Self-Portrait Series

Figura 72. *Self-Portrait Series*

Fuente:

Bryan Charnley
1991

51 cm × 51 cm

Óleo sobre lienzo

National Portrait Gallery, Londres

Elementos psiquiátricos: obras que reflejan el alma

Pocos pintores reflejan de manera sincrónica en sus obras sus estados emocionales. En este caso en particular, el pintor relató cada uno de sus sufrimientos esquizofrénicos; los iba plasmando en cada una de sus obras, así que en ellas se traducen sensaciones y sentimientos de ansiedad, persecución, destrucción, alucinaciones y tendencias suicidas. El último cuadro de esta serie lo pintó horas antes de acabar con su vida.

Aspectos biográficos

Bryan Charnley (1949-1991). Fue un artista que experimentó muchos de los síntomas clásicos de la esquizofrenia y logró producir un registro visual y escrito de esas experiencias. Con su trabajo, Charnley se propuso mostrar el lado humano y el diario vivir de un paciente de esquizofrenia, así como ilustrar lo que podría estar experimentando en uno de sus episodios producto de la enfermedad que lo aquejaba. Asistió a la escuela de arte, pero tuvo que abandonarla debido a sus recaídas, a sus periodos de hospitalización y a sus tratamientos. Desde 1982 en adelante, su trabajo comenzó a abordar de manera particular su vida interior, sus sueños y sus estados mentales. En 1984, cuatro de sus pinturas fueron adquiridas por el Hospital Real de Bethlem para su colección permanente. *Self-Portrait Series*, su trabajo final, fue pintado mientras realizaba experimentos con varios de los medicamentos formulados, representando gráficamente el sufrimiento que provocaba su enfermedad. Charnley finalmente se suicidó en 1991, y sus últimas obras fueron exhibidas en la National Portrait Gallery en 1995.

Locuras grupales

A Rake's Progress

Figura 73. *A Rake's Progress*

Fuente:

William Hogarth

1734

35.5 cm × 41 cm

Grabado

Colección de Sir John Soane's Museum, Londres

Elementos psiquiátricos: todos locos a la vez

Desde épocas muy antiguas, se describieron varias formas de locura colectiva. Platón analizó comportamientos anormales de grupos humanos caracterizados por conductas místicas, ritualistas, artísticas o lascivas que implicaban consumo excesivo de alcohol y otros estimulantes. Algunas cursan con comportamientos maníacos y con la aparición de actitudes agresivas.

Aspectos biográficos

William Hogarth (1697-1764). Fue un artista británico, grabador e ilustrador satírico, considerado como el pionero de las historietas, y cuyas obras son reconocidas por el realismo y por el estilo de pintura llamado *costumbres morales modernas*. Dicho movimiento artístico se caracterizó por la carga simbólica y la sátira, y criticaba principalmente las costumbres, la política contemporánea y la hipocresía de las clases altas. Tras algunos años como grabador y diseñador, Hogarth decidió incursionar en el mundo de la pintura. Sin embargo, por aquel entonces, los encargos artísticos eran concedidos a los extranjeros. Realizó pequeñas *conversation pieces*, en las cuales ejemplificaba escenas de grupo, presentando a los ricos como personajes ridículos y soberbios, mientras que los pobres se ocupaban de la comida y el sexo. A lo largo de su vida, Hogarth intentó alcanzar el estatus de pintor de historia con escenas bíblicas e históricas. Lamentablemente, no tuvo éxito en este campo.

An Election Entertainment

Figura 74. *An Election Entertainment*

Fuente:

William Hogarth

1755

100 cm × 127 cm

Óleo sobre lienzo

Sir John Soane's Museum, Londres

Elementos psiquiátricos: elecciones, fiestas y carnavales

En algunas actividades sociales, como en fiestas o actos electorales, aparece el consumo extravagante de alimentos y bebidas. Esto da pie a un cambio profundo en la conducta individual de personas que, anteriormente, parecían muy sobrias y recatadas. El impacto que ejercen los grupos sobre una persona es intenso y puede determinar el surgimiento de comportamientos extraños, regresivos e inesperados.

Aspectos biográficos

William Hogarth (1697-1764). Desde los salones de la aristocracia hasta los bares y calles de la ciudad, las creaciones de Hogarth siempre estuvieron encaminadas hacia el humor y la sátira. Dedicó su vida a hacer una fuerte crítica de temas relacionados con el matrimonio, el adulterio, la prostitución, la religión, la enfermedad, la pobreza, el crimen, la embriaguez, la locura, el juego y la corrupción política. Para la obra *An Election Entertainment*, se inspiró en la contienda electoral entre el partido liberal y el partido conservador. Representa las cuatro etapas de una elección, cada una de ellas con alto contenido de soborno, caos, derroche y locura. De igual manera, parodia en esta obra la composición de la Última cena de Leonardo da Vinci. Hogarth procuró dotar sus obras de atemporalidad, fusionando temas del Renacimiento y el Barroco.

El rey bebe

Figura 75. *El rey bebe*

Fuente:

Jacob Jordaens

1640

156 cm × 210 cm

Óleo sobre lienzo

Museos Reales de Bellas Artes, Bruselas

Elementos psiquiátricos: reunámonos para ser felices

Casi todos los pueblos tienen épocas dedicadas a la diversión. Esta puede transcurrir dentro de cánones normales y controlados, como en muchas fiestas y carnavales, pero dependiendo de del grado de tensión emocional acumulada, las personas pueden llegar a extremos de desorganización, descontrol y desafío.

Aspectos biográficos

Jacob Jordaens (1593-1678). Fue un pintor, grabador y diseñador de tapices flamenco. A diferencia de sus contemporáneos, nunca se interesó por hacer un viaje formativo a Italia para familiarizarse con el arte clásico, ya que rechazaba las esferas cortesanas e intelectuales de la época. Al igual que Rubens, Jordaens se destacó por la elaboración de tapices, escenas mitológicas y alegorías. Su familiaridad con los temas bíblicos se hizo presente en sus pinturas y en su conversión al protestantismo. Se unió a la gilda de San Lucas como acuarelista y, tras la muerte de Rubens, pasó a ser el pintor más famoso de Amberes. Desde ese momento, Jordaens recibió encargos de las cortes europeas, especialmente provenientes de los reinos nórdicos. Se encargó de consolidar una carrera sólida en el arte, a tal grado que los discípulos de Rubens solicitaron su ayuda para completar el cuadro de *Hércules liberando a Andrómeda*, encargado por el rey Felipe IV de España.

Automutilaciones

Autorretrato con oreja vendada

Figura 76. *Autorretrato con oreja vendada*

Fuente:

Vincent van Gogh

1889

69 cm × 49 cm

Óleo sobre lienzo

Courtald Institute Galleries, Londres

Elementos psiquiátricos: regalo mi cuerpo

En general, las personas protegen su cuerpo de cualquier agresión. Sin embargo, en algunos trastornos esquizofrénicos, en ciertos trastornos de personalidad, denominados fronterizos o latentes, y en depresiones marcadas acompañadas de sentimientos de culpa, pueden aparecer conductas de autoutilización que resultan muy impactantes para los allegados al enfermo, que en todo caso puede encontrar justificación para sus acciones.

Aspectos biográficos

Vincent van Gogh (1853-1890). Es uno de los artistas más mitologizados del siglo XIX, con su enfermedad mental en el centro de atención. Se trasladó a Arles con la ilusión de iniciar un círculo de artistas en su casa amarilla, círculo que se llamaría Atelier du Midi. Hizo una convocatoria a varios pintores de su tiempo y el único que atendió a su llamado fue Gauguin, a quien Van Gogh tuvo que ayudar a saldar deudas con el fin de que acompañara a su hermano. Se interesó fervientemente por las estampas japonesas, pero aquello implicaba un vínculo siniestro entre sus acciones y la costumbre japonesa de *shinju*, una cultura de prostitución refinada basada en el intercambio mutuo de fichas de amor. Esta fascinación aumentó progresivamente, hasta el punto de llegar sellar cartas con gotas de sangre y enviar fragmentos de pelo o hasta uñas de los dedos. Van Gogh describió la parte de su oreja que le entregó a una prostituta llamada Rachel como un “objeto precioso digno de ser atesorado”.

Mucio Escévola pone la mano en el fuego ante el rey Porsenna

Figura 77. *Mucio Escévola pone la mano en el fuego ante el rey Porsenna*

Fuente:

Giovanni Francesco Romanelli

1658

Fresco

Palacio del Louvre, París

Elementos psiquiátricos: automutilaciones heroicas

En algunas culturas, las personas pueden causarse lesiones o hasta ofrendar sus vidas, si creen que con ello contribuyen a defender ideales religiosos, patrióticos o guerreros. Lo hacen con el fin de sentir que se sacrifican por una causa noble y para obtener posibles recompensas de índole social, espiritual o económica.

Aspectos biográficos

Giovanni Francesco Romanelli (1610-1662). Fue un pintor barroco perteneciente a la segunda generación de clasicistas italianos, cuya carrera inició a muy temprana edad. Con catorce años, Romanelli decidió mudarse a Roma para estudiar y convertirse en artista, y con el paso de los años pasó a formar parte de la casa del cardenal Francesco Barberini, como aprendiz de Pietro da Cortona y Domenichino, dos de los artistas más influyentes del momento. Gracias al reconocimiento que alcanzó como artista, fue elegido director de la prestigiosa Academia de San Lucas de Roma. Cuando la familia Barberini perdió el favor papal, los encargos a Romanelli decayeron, y fue entonces cuando el cardenal Mazarino lo mandó llamar para que trabajase en París. Agradecido con Mazarino, pintó un ciclo de frescos basados en las *Metamorfosis de Ovidio*. De igual manera, decoró varias salas del Museo del Louvre, antiguos apartamentos de verano de Ana de Austria, además de los techos de cuatro salas en las que dejó plasmados episodios de la historia romana y relatos del Antiguo Testamento.

Síndrome de Capgras

How They Met Themselves

Figura 78. *How They Met Themselves*

Fuente:

Dante Gabriel Rossetti

1864

Acuarela

27.9 cm × 24.2 cm

Leicester Galleries, Londres

Elementos psiquiátricos: conocidos pero extraños

El síndrome de Capgras es una alteración neuropsiquiátrica infrecuente. Las personas creen que uno o varios seres de su entorno, a pesar de conservar la apariencia de personas conocidas, en realidad son suplantadores que buscan confundirlas y agredirlas. Así, el enfermo experimenta una sensación de extrañeza y temor frente a familiares y amigos.

Elementos biográficos

Dante Gabriel Rossetti (1828-1882). Hijo de un erudito e inmigrante italiano, Rossetti se consolidó como poeta, ilustrador, traductor y pintor. Fue uno de los miembros fundadores de la Hermandad Prerrafaelita, corriente que defendía y seguía el estilo artístico que se dio antes del maestro Rafael. Así pues, las obras pictóricas de Rossetti plasmaron el estilo renacentista basándose en los pintores y temas del *Quattrocento*, y estuvieron influenciadas por los textos del escritor Dante Alighieri, ya que a temprana edad había desarrollado un gran interés por la literatura. Las visiones que tenía acerca de las historias medievales también jugaron un papel fundamental en su arte. Como consecuencia del suicidio de su esposa, quien ingirió láudano tras haber dado a luz a un niño muerto, Rossetti cayó en depresión y decidió enterrar sus producciones literarias junto a su esposa. Años más tarde publicaría sus poemas en un compilado titulado *Poems* (1870). Rossetti enfermó a causa de su adicción a las drogas y su inestabilidad mental, muy posiblemente agravada por las fuertes críticas hacia su arte y su poesía.

Trastornos genéticos

Triste herencia

Figura 79. *Triste herencia*

Fuente:

Joaquín Sorolla

1899

112 cm × 288 cm

Óleo sobre lienzo

Colección privada

Elementos psiquiátricos: exigentes regalos de la naturaleza

Muchas enfermedades físicas y mentales tienen un componente genético definido. Varias se presentan desde la niñez y alteran todas las situaciones vitales de las personas, que terminan por sufrir limitaciones psicológicas, culturales, económicas, laborales y afectivas, además de rechazo y estigmatización social.

Aspectos biográficos

Joaquín Sorolla (1863-1923). Fue un pintor español cuyas obras han sido etiquetadas como impresionistas, postimpresionistas y luministas. Sorolla aprendió el oficio de la cerrajería gracias a su tío, quien se haría cargo de él tras la muerte de sus padres a causa de cólera. Su verdadera vocación fue la pintura y, una vez culminados sus estudios, se dedicó a exponer sus obras en diversos concursos y exposiciones nacionales de bellas artes. Consiguió una medalla en la Exposición Regional de Valencia y alcanzó el éxito con su obra *Defensa del parque de artillería de Monteleón* en la Exposición Nacional de Valencia. Años más tarde, Sorolla viajó a Roma, donde trabajó y logró conocer el arte clásico y renacentista. En 1885 viajó a Francia para conocer de primera mano la corriente expresionista y sus mayores exponentes, lo cual suscitó un cambio drástico en la temática y el estilo de sus obras. Fue así como entró en contacto con el arte europeo, dentro del cual cabe destacar la importancia que tuvieron para él artistas como John Singer Sargent, Giovanni Boldini y Anders Leonard Zorn.

El lisiado

Figura 80. *El lisiado*

Fuente:

José de Ribera

1642

164 cm × 92 cm

Óleo sobre lienzo

Museo del Louvre, París

Elementos psiquiátricos: tonterías de la vida

El retardo mental es una enfermedad neuropsiquiátrica muy frecuente. Tiene niveles clínicos diferentes que van desde los casos leves hasta los profundos. Sus causas son muchas y su evolución depende de los cuidados familiares, médicos y sociales que pueda recibir la persona; sin embargo, es frecuente el rechazo hacia estos pacientes, así como la falta de los cuidados especializados que requieren.

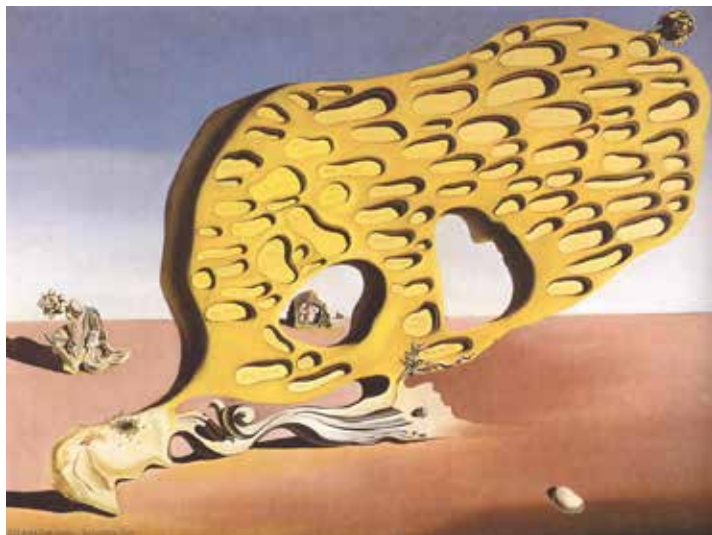
Aspectos biográficos

José de Ribera (1591-1652). Fue un pintor y grabador español del siglo XVII que desarrolló toda su carrera en Italia, principalmente en Nápoles. Ribera incursionó en un estilo naturalista que poco a poco se fue desplazando hacia una temática más oscura y sombría, propia del pintor Caravaggio, y que finalmente desembocó en una técnica más colorida, influenciada principalmente por Van Dyck. Contribuyó al desarrollo de la gran escuela napolitana, donde se le conoció como maestro, y en España influyó en la técnica y los modelos iconográficos de artistas como Velázquez y Murillo. Ribera decidió establecerse en Nápoles al ser consciente de que allí captaría una mayor clientela, ya que la región era parte del Virreinato español y vivía una etapa de esplendor comercial gracias al mecenazgo artístico. De esta manera, la Iglesia católica y los coleccionistas privados fueron sus principales clientes.

Complejo de Edipo

El enigma del deseo (Mi madre, mi madre, mi madre)

Figura 81. *El enigma del deseo (Mi madre, mi madre, mi madre)*

Fuente:

Salvador Dalí

1929

110 cm × 150 cm

Óleo sobre lienzo

Staatsgalerie Moderner Kunst, Múnich

Elementos psiquiátricos: amores y odios infantiles

Las relaciones entre padres e hijos son de gran trascendencia para los seres humanos. Las vivencias infantiles marcan de por vida a las personas y en ellas se activan todo tipo de emociones. Freud describió la gran intensidad amorosa y hasta erótica que llegan a adquirir esas experiencias tempranas: el niño se puede apegar mucho a la madre y competir con el padre por el afecto de ella. Todas las fantasías y conductas que se presentan en esta relación triangular se conocen como el complejo de Edipo, nombre tomado de la leyenda griega en la cual Edipo, sin saber quiénes eran, mata a su padre y se casa con su madre.

Aspectos biográficos

Salvador Dalí (1904-1989). Realizado en Figueras, en el taller de sastrería de su tía, *El enigma del deseo* simbolizó un momento crítico en el desarrollo del artista, ya que este sería el abrebocas de las representaciones literales con formas libres, abstractas y surrealistas. Este óleo es considerado como uno de los pocos homenajes que Dalí dedicó a su madre, a la que nunca llegó a plasmar en un cuadro. En él mostró el sentimiento de perturbación sexual hacia ella y el placer que le generaba escupir sobre sus retratos. Simbolismo freudiano en toda su magnitud. La referencia que hizo Dalí con las palabras . (mi madre) en el título original en francés fue inspirada por el poema “El gran lamento de mi obscuridad”, del poeta Tristán Tzara, publicado en 1917. Así puso en evidencia sus tormentos psicológicos: la libido, el erotismo, la muerte, la decadencia, la sexualidad, el miedo, la incertidumbre, la ansiedad y la desbordada alegría.

Trastornos de la sexualidad

Les Licornes

Figura 82. *Les Licornes*

Fuente:

Gustave Moreau

1885

115 cm × 90 cm

Óleo sobre lienzo

Musée Gustave Moreau, París

Elementos psiquiátricos: mi mascota, mi amor

La relación del ser humano con los animales tiene múltiples modalidades. Muchos de estos son sacrificados para beneficio de las personas, otros son explotados como ayudantes obligados del trabajo humano, y varios gozan del afecto y el cariño de aquellos a quienes acompañan durante largos años. Los animales se integran a la constelación psicológica de las personas, pero en algunos casos patológicos estas establecen con ellos relaciones con connotaciones sexuales, lo cual, si no está dentro de la cultura y el entorno de cada uno, demuestra una fuerte alteración mental en la cual hay mucho temor al acercamiento físico con la pareja humana.

Aspectos biográficos

Gustave Moreau (1826-1898). Fue un pintor francés, precursor del simbolismo y célebre por su estética decadente. Nació en París en el seno de una familia burguesa que no puso obstáculos para su desarrollo artístico. Moreau se interesó especialmente por las corrientes del Romanticismo y el Renacimiento, lo que lo condujo a la elaboración de un estilo propio. Comenzó su educación en el internado Collège Rollin, pero tuvo que abandonar sus estudios presenciales para continuar en casa. Una vez aprobado el examen de ingreso a la Real Escuela de Bellas Artes de París, buscó obtener el Premio Roma, pero fracasó en el intento. Moreau comenzó su carrera copiando obras en el Museo del Louvre, y posteriormente emprendió una carrera como pintor académico. Se enlistó en el ejército al estallar la guerra franco-prusiana, pero padecía de un reuma que le impidió realizar su trabajo.

Mesa de los pecados capitales

Figura 83. *Mesa de los pecados capitales*

Fuente:

El Bosco

1505-1510

119.5 cm × 139.5 cm

Óleo sobre madera de chopo

Museo Nacional del Prado, Madrid

Elementos psiquiátricos: los siete grandes pecados

Los pecados capitales son siete y la Iglesia católica los considera transgresiones mayores: soberbia, lujuria, ira, envidia, avaricia, pereza y gula. Cada uno se asocia a situaciones culturales y psicopatológicas específicas. La sexualidad es un elemento esencial de los seres humanos, es un importante motor de la conducta y la supervivencia y es fuente de profundas satisfacciones. Sus trastornos son numerosos y pueden generar fuertes alteraciones emocionales en las personas y conductas inusuales.

Aspectos biográficos

Jheronimus van Aken, El Bosco (1450-1516). Las instituciones religiosas no eran los únicos clientes con los que contaba El Bosco. Ciudadanos y gremios también eran mecenas de los artistas más reconocidos de la época. A lo largo de su vida, sus obras se caracterizaron no solo por la sátira, sino por un componente moral sustentado en la doctrina tradicional de la Iglesia católica y que hacía alusión al pecado, la transitoriedad de la vida y la locura del hombre. De esta manera, El Bosco incorporó a sus pinturas situaciones tomadas de la vida cotidiana y personas de distinto nivel social, para así transmitir su enseñanza. Si bien el humor prevalecía sobre el horror, sus pinturas advertían acerca de los horrores de la humanidad y demostraban preocupación por el pecado, así como por el destino al que los hombres se verían enfrentados si no cumplían con los designios divinos.

El jardín de las delicias

Figura 84. *El jardín de las delicias*

Fuente:

El Bosco

1490-1500

220 cm × 389 cm

Óleo sobre tabla

Museo Nacional del Prado, Madrid

Elementos psiquiátricos: sexualidad pública

La sexualidad normal es privada. Habitualmente ocurre en pareja, es gratificante y puede llevar al fortalecimiento de las relaciones afectivas y a la reproducción. Cuando hay dificultades, las relaciones pueden ser inapropiadas y violentas, y cuando son realizadas en circunstancias riesgosas, tumultuosas o extremas, pueden generar embarazos indeseados, sensaciones inadecuadas, ansiedad, depresión, sentimiento de culpa, remordimiento, fijaciones, descontrol y hasta enfermedades venéreas.

Aspectos biográficos

Jheronimus van Aken, El Bosco (1450-1516). Al ser un fuerte crítico de las corrientes religiosas y de sus doctrinas, El Bosco elaboró una pintura en la cual se representaba el destino de la humanidad, que recreaba el falso paraíso del amor que en los siglos xv y xvi se denominaba *grial*. Gracias a la evolución de esta crisis espiritual, decidió hacerse partidario del *adamismo* y de los Hermanos del Libre Espíritu. En dicho culto se defendían ideas como la fusión de Dios y el hombre, el abandono del sacramento como limitación y la negación del pecado. Asimismo, El Bosco plasmó la desnudez en muchas de sus obras, ya que esto representaba para él y su culto el retorno del hombre a la inocencia. El fondo de su ideología era la convicción de que el hombre debe procurar ser feliz en la tierra como lo será algún día en el cielo.

La maja desnuda

Figura 85. *La maja desnuda*

Fuente:

Francisco de Goya

1800

98 cm × 191 cm

Óleo sobre lienzo

Museo Nacional del Prado, Madrid

Elementos psiquiátricos: mira mi cuerpo

El exhibicionismo es una de las alteraciones de la sexualidad denominadas parafilias. Este trastorno consiste en una conducta en la que la persona busca exhibir su cuerpo, y en especial sus genitales, con el fin de impresionar, asustar o seducir a otras personas, para atraer su atención. Ocurre en reemplazo de situaciones de atracción corporal en escenarios íntimos de pareja normal, y es más frecuente en hombres que en mujeres.

Aspectos biográficos

Francisco de Goya (1746-1828). *La maja desnuda* no fue el primer retrato de una mujer desnuda que se realizaba en la historia. Sin embargo, logró llevar el desnudo más allá del plano religioso al que estaba circunscrito. La obra de Goya trascendió en el ámbito artístico porque la mujer desnuda es presentada como un ser humano libre de prejuicios, misticismo, erotismo y, especialmente, sin su lascivia y picardía naturales. En el momento en el que la Santa Inquisición fue restaurada, la persecución a este tipo de arte fue imperativa, ya que las pinturas eran motivo de herejía y atentaban contra toda moralidad cristiana. Así pues, muchos de los cuadros de Goya fueron confiscados y etiquetados como obscenos e inmorales. La influencia y el reconocimiento que tuvo en las altas esferas sociales españolas le valió la posibilidad de salvar sus obras de la hoguera. Sin embargo, la Santa Inquisición provocó que, años más tarde, él y otros artistas de su tiempo recurrieran al exilio.

Le Grand Masturbateur (El gran masturbador)

Figura 86. *El gran masturbador*

Fuente:

Salvador Dalí

1929

110 cm × 150 cm

Óleo sobre lienzo

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

Elementos psiquiátricos: el autoerotismo

La masturbación es una conducta autoerótica que puede corresponder al desarrollo normal de la psicosexualidad, como fase preparatoria de la sexualidad en pareja; puede ocurrir en situaciones de abstinencia sexual o también ser expresión de fijaciones psicológicas que detienen el crecimiento individual.

Aspectos biográficos

Salvador Dalí (1904-1989). Este óleo fue realizado en el verano de 1929, después del rodaje de *Un perro andaluz*, junto a Luis Buñuel. Durante su estancia en París, Dalí conoció a grandes figuras del arte y la filosofía, como el poeta Paul Éluard. El encuentro con Elena Diákonova (Gala), esposa de Éluard, daría como fruto la obra *El gran masturbador*, símbolo por excelencia de sus obsesiones sexuales. Desde niño, Dalí había sentido pánico al sexo, sobre todo al femenino, ya que su padre le había enseñado varias fotografías de enfermedades venéreas para alejarlo de los prostíbulos. Durante años frenó su impulso sexual y consideró el sexo como algo repulsivo. Dalí unió en la pintura todas sus obsesiones, fobias e inseguridades, y convirtió sus obras en paisajes surreales, que además tenían su fundamento en los sueños y el subconsciente del artista.

Júpiter y Ganímedes

Figura 87. *Júpiter y Ganímedes*

Fuente:

Anton Raphael Mengs

1758-1759/60

178.7 cm × 137 cm

Yeso sobre lienzo

Galería Nacional de Arte Antigo, Palacio de Barberini

Elementos psiquiátricos: que vengan los niños

Esta conducta sexual anormal se caracteriza por la búsqueda de satisfacción sexual de personas mayores utilizando niños o niñas. Se debe a profundos conflictos en la psicosexualidad, por los cuales la persona mayor no es capaz de tener intimidad sexual con una pareja adecuada y vuelca su impulso sobre individuos que están, por su edad, en situaciones de inferioridad psicológica. Esta perversión ha existido durante muchos siglos y deja graves secuelas psíquicas en los menores que han sido afectados.

Aspectos biográficos

Anton Raphael Mengs (1728-1779). Fue un pintor y teórico neoclásico de origen checo que gozó de éxito internacional al trabajar para diversas cortes europeas (Madrid, Dresde y Viena). Se formó en Dresde bajo la dirección de su padre, quien fue pintor oficial de la corte, dibujante y especialista en miniaturas. Tomó como inspiración a Rafael Sanzio y, en su etapa de formación, no solo se dedicó a la técnica, sino a la teoría del arte. Gracias a su interés por el arte, pasó a ser alumno de Johann Joachim Winckelmann, un abanderado de la teoría. En su obra *Viaje a Italia*, Goethe expuso uno de los timos más sonados de la historia del arte, protagonizado por Mengs y su maestro. La historia relataba que Winckelmann, víctima de su soberbia, había caído en el engaño de uno de sus alumnos, Mengs. Este último reveló la existencia de un contrabandista francés que poseía un catálogo de obras antiguas, entre las que se encontraba Júpiter y Ganímedes. Winckelmann publicó su descubrimiento en la primera edición de la *Historia del arte de la Antigüedad*, sin percatarse de que se trataba de una falsificación. Aquella obra no era clásica y, para su desgracia, había sido elaborada por su discípulo, Anton Raphael Mengs.

Desnudo tumbado con los brazos hacia atrás

Figura 88. *Desnudo tumbado con los brazos hacia atrás*

Fuente:

Egon Schiele

1911

48 cm × 31.5 cm

Acuarela, *gouache* y lápiz sobre papel

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

Elementos psiquiátricos: la perversa pornografía

Esta desviación sexual se caracteriza por la utilización de personas o imágenes de contenido sexual burdo y grotesco. Se trata de elementos que están por fuera de la sexualidad normal y que expresan formas de sexualidad desviada y exacerbada, buscando provocar en los espectadores reacciones libidinosas. Este material emplea actores que fingen escenas de la vida sexual y también pueden involucrar niños o niñas.

Aspectos biográficos

Egon Schiele (1890-1918). Pintor y grabador austriaco, Schiele celebró su primera exposición individual en la Wiener Werkstätte, en 1908. Presentó obras cuyo tema giraba en torno a la idea de que el arte no se limitaba al academicismo, sino que también era una representación del plano físico y espiritual. Decidió abandonar el rígido estilo de la academia e incursionó en el expresionismo. Después de una exposición organizada en la galería Pisko de Viena junto a sus compañeros de la Neukunstgruppe, abandonó el grupo para volcarse en su propio arte y estilo. Para 1911, inició una relación sentimental y profesional con Valerie Neuzil, una chica de diecisiete años que sirvió como modelo para muchas de sus obras. En 1912, Schiele fue acusado de corrupción de menores por mantener relaciones con una menor, además de utilizar a niños como modelos para sus pinturas. Debido a esto, sus obras fueron consideradas pornografía y condenadas por obscenas.

Seated Male Nude (Self-Portrait)

Figura 89. *Seated Male Nude (Self-Portrait)*

Fuente:

Egon Schiele

1910

152.5 cm × 150 cm

Óleo sobre lienzo

Museo Leopold, Viena

Elementos psiquiátricos: comercializar la sexualidad

La industria de la pornografía moviliza muchos millones de dólares y esto es posible porque en la mente de muchas personas existen conflictos con la sexualidad, impulsos reprimidos, fantasías ocultas, traumas sexuales, incapacidad para vivir la sexualidad propia y curiosidades morbosas que se activan con sus estímulos.

Aspectos biográficos

Egon Schiele (1890-1918). Fue contemporáneo y discípulo de Gustav Klimt y considerado uno de los grandes artistas de principios del siglo xx. Hizo parte del movimiento expresionista austriaco. A través de Klimt, Schiele se incorporó a una nueva corriente artística llamada *secesión vienesa*, cuyo lema rezaba: “A cada época su arte y al arte su libertad”. Conoció a varios mecenas a lo largo de su vida que le proporcionaron estabilidad económica y reconocimiento en la escena artística. A pesar de haber muerto a temprana edad, Schiele dejó un vasto registro de aproximadamente 340 pinturas y 2800 acuarelas y dibujos. Entre su vasto repertorio se hallan poemas y fotografías.

Bibliografía

- Aguilar-Moreno, M., y Cabrera, E. (2011). *Diego Rivera*. Santa Barbara, California: ABC-CLIO.
- Anderson, R. (2002). *Salvador Dalí*. Connecticut: Franklin Watts.
- Antal, F. (1989). *Estudios sobre Fuseli*. Madrid: Visor.
- Aubisse, G. (2001). *Les peintres des Charentes, du Poitou et de Vendée*. París: Gérard Aubisse.
- AA.VV. (2001). *Gran diccionario de la pintura: Siglo XIX*. Barcelona, España: Carroggio.
- Bango Torviso, I. (1982). *Bosch. Realidad, símbolo y fantasía*. Madrid, España: Sílex Ediciones, s.L.
- El Bosco - Colección. (s. f.). Recuperado 19 de junio de 2021, de <https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/el-bosco/c9716e4a-4c24-44dd-ac65-44bc4661c8b5>
- Bosing, W. (1994). *El Bosco*. Colonia, Alemania: Benedikt Taschen Verlag.
- Brodskaya, N. (2011). *Cézanne*. Nueva York: Parkstone International.
- Brodskaya, N. (2011). *Manet*. Londres: Parkstone International.
- Bruegel as Draughtsman and Graphic Artist | Bruegel. (s. f.). Recuperado 16 de junio de 2021, de <https://bruegel.vlaamsekunstcollectie.be/en/biography/bruegel-draughtsman-and-graphic-artist>
- Carr-Gomm, S. (2011). *Francisco Goya*. Londres: Parkstone International.

- Chadwick, W. (1997). *Women, Art, and Society*. Nueva York: Thames and Hudson.
- Charles, V. (2011). *Peter Paul Rubens*. Londres: Parkstone International.
- Charnley, J. (2018). *Bryan Charnley: Art & Adversity*. Zaltbommel, Países Bajos: Van Haren Publishing.
- Chilvers, I. (2007). *The Concise Oxford Dictionary of Arts and Artists*. Ciudad de México: Grupo Editorial Patria.
- D.C. (2015). *Masters of Art Series: Raffaello Sanzio*. Sussex: Delphi Publishing.
- Escher, M. C., y Taschen, B. S. (1994). *Estampas y dibujos*. Colonia, Alemania: Benedikt Taschen.
- Florman, L. (2000). *Myth and metamorphosis: Picasso's classical prints of the 1930s*. Massachusetts: The MIT Press.
- Fossi Todorow, M. (1964). *Alberto Durero*. Buenos Aires: Codex.
- Fride Carrassat, P. (2005). *Maestros de la pintura*. Madrid: Alianza Editorial.
- Gervais de Lafond, D. (2018). *Diego Velázquez. Un soplo de modernidad en el arte del retrato de corte*. Madrid: Plurilingua Publishing.
- Gómez de la Serna, R. (1969). *Goya*. Madrid: Espasa Calpe.
- Harbison, C. (2012). *Jan Van Eyck: The Play of Realism*. Londres: Reaktion Books.
- Heard Hamilton, G. (1981). *Painting and sculpture in Europe 1880-1940*. Nueva York: Penguin Books.
- Ingles, E. (2012). *Munch*. Nueva York: Parkstone International.
- Jiménez-Blanco, M. D. (1999). *Juan Gris*. Barcelona: Electa.
- Jorge J, C. S. (1968). *Julio Ruelas: en la vida y en el arte*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Karcher, E. (1988). *Otto Dix 1891-1969: His Life and Works*. Colonia, Alemania: Benedikt Taschen.
- Kear, A. (2017). *William Kurelek*. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
- Kusama, Y., y McCarthy, R. F. (2011). *Infinity Net*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Levin, G. (1995). *Edward Hopper. An Intimate Biography*. Nueva York: Alfred A. Knopf.
- Levisi, M. (s. f.). Las figuras compuestas en Arcimboldo y Quevedo. Recuperado 16 de junio de 2021 de <https://www.jstor.org/stable/1769441?origin=crossref>
- Logan, A. M., y Plomp, M. C. (2005). *Peter Paul Rubens. The Drawings*. Connecticut: Yale University Press.
- markryden.com (s. f.). *Biography*. Recuperado 16 de junio de 2021, de <https://www.markryden.com/biography-txt>

- McNeese, T. (2006). *Michelangelo. Painter, Sculptor, and Architect*. Filadelfia: Chelsea House Publishers.
- Messer, T. M. (1986). *Munch*. Nueva York: Abrams.
- Munch, E., Holland, J. G., y Høifødt, F. (2005). *The Private Journals of Edvard Munch*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Museo Soumaya. (2006). *Seis siglos de arte*. México D. F.: Museo Soumaya.
- Naifeh, S., y Smith, G. W. (2011). *Van Gogh*. Nueva York: Penguin Random House.
- Oliver, C. (2003). *Jackson Pollock*. Connecticut: Franklin Watts.
- Picasso, P. (2006). *Pablo Picasso*. Nueva York: Chelsea House.
- Roberts, J. (1977). *The World View of Paul Cezanne*. Upper Saddle River, Nueva Jersey: Prentice Hall.
- Schaefer, C. (2009). *Frida Kahlo*. Connecticut: Greenwood Press.
- Shanes, E. (2012). *The Life and Masterworks of Salvador Dalí*. Nueva York: Parkstone International.
- Taiso, Y., Museo Oriental de Valladolid, y de la Calle, B. S. (2009). *Yoshitoshi y su escuela*. Valladolid: Caja España, Obra Social.
- Tibol, R., y Randall, E. (2000). *Frida Kahlo: An Open Life*. Albuquerque: University of New Mexico Press.
- Torres González, B. (2017). *Sorolla*. Madrid: Libsa.
- Troutman, P. (1963). *El Greco*. Nueva York: Marboro Books.
- Walther, I. F. (2000). *Vincent van Gogh*. Colonia, Alemania: Taschen.
- Walther, I. F. (2005). *Los maestros de la pintura occidental*. Colonia, Alemania: Taschen.
- Westheim, P. (1984). *Mundo y Vida de Grandes Artistas, II: 1* (Abridged ed.). México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
- Wigal, D. (2011). *Pollock*. Nueva York: Parkstone International.
- Witting, F., y Patrizi, M. L. (2012). *Caravaggio*. Nueva York: Parkstone International.
- Yanguas, J. (21 septiembre de 2012). El caso Utermohlen. Recuperado el 16 de junio de 2021, de https://elpais.com/sociedad/2012/09/19/actualidad/1348071805_613092.html

Índice temático

A

Abstinencia sexual, 235
 academicismo, 239
 adamismo, 231
 agrafias, 47
 alcoholismo, 20, 79, 121, 127,
     129
 alexias, 47
 alteraciones
     cognitivas, 41
     de la comunicación, 47
     de la sexualidad, 233
     del sueño, 111, 119
     del apetito, 119
     emocionales, 229
     emocionales, 41
     en la conducta, 133
     en las relaciones
         interpersonales, 181
         físicas, 75
         genéticas, 79
         mentales, 25
         neuropsiquiátricas, 213
         psicopatológicas, 163
         osteomusculares, 167
 alucinaciones, 39, 101, 181, 193,
     195
     psicóticas autoinducidas, 103
 alucinosis alcohólica crónica, 39
 ambivalencia, 51, 181, 183
 angustia, 43, 183
     vital, 43
 ansiedad, 43, 51, 53, 55, 99, 121,
     165, 167, 195, 223, 231
 antisemitismo, 107
 arte

abstracto, 99
 alemán, 77
 barroco, 55, 81
 burgués, 41
 clásico, 153, 203, 217
 europeo, 159
 feminista, 101
 flamenco, 47
 florentino, 125
 goyesco, 155
 independiente, 185
 italiano, 77
 pintoresco, 27
 pop, 101
 religioso, 81, 95
 renacentista, 55, 217
 romántico, 85, 155
 tradicional japonés, 101
 autoerotismo, 235
 autoimagen, 191
 automutilaciones, 20, 205
     heroicas, 209
 autismo, 181

B

barroco, 201
 holandés, 137
 bulimia, 171

C

caravaggismo, 33
 catolicismo romano, 181
 celos patológicos, 55
 complejo de Edipo, 20, 39, 221,
     223
 comportamiento humano, 31

- comportamientos
    - anormales, 199
    - extraños, 201
    - fuera de lo normal, 187
    - inesperados, 201
    - inusuales, 107
    - juveniles extemporáneos, 95
    - maniacos, 199
    - obsesivo-compulsivos, 101
    - regresivos, 201
  - conducta
    - autoerótica, 235
    - de idealización, 67
    - sexual anormal, 237
    - violenta extrema, 155
  - conductas
    - alimentarias, 177
    - artísticas, 199
    - de automutilación, 207
    - desorganizadas, 131
    - extrañas, 181
    - inusuales, 229
    - lascivas, 199
    - místicas, 199
    - ritualistas, 199
    - sadomasoquistas, 105
    - violentas, 183
  - conflictos, 85, 105, 149, 183, 193
    - agresivos, 111
    - con la sexualidad, 241
    - en la psicosexualidad, 237
    - intrafamiliares, 121
    - intrapésicos, 43
    - psíquicos, 111
    - sexuales, 111
  - corriente artística
    - barroca italiana, 81
    - cubista, 35
    - de la secesión vienesa,
    - expresionista, 217
    - expresionista alemana, 107
    - postimpresionista, 145
  - corrientes religiosas, 231
  - prerreformistas, 23
  - crítica
    - a la inequidad social, 27
    - a la literatura, 41
    - política, 59
    - social, 29, 59, 163
  - cubismo, 33, 99, 139, 143, 149
- D**
- dadaísmo, 143
  - delirios, 91, 93, 181, 187
  - depresión, 20, 43, 67, 73, 83, 121, 165, 167, 193, 213, 231, clínica, 181
  - depresiones
    - marcadas, 207
    - mayores, 185
  - desubicación mental, 41
  - digraffias, 47
  - disfasias, 47
  - dislexias, 47
  - disociación, 71
  - dolor, 33, 61, 169
    - físico, 169
  - duelo, 20, 73, 89
- E**
- educación psiquiátrica, 31
  - emociones, 43, 55, 111, 133, 153, 191, 223
    - de humillación, 157
    - de sufrimiento, 157
    - de rabia, 157
    - obsesivas, 79
  - enfermedades
    - de Alzheimer, 75, 289
    - demenciales, 179, 188, 189
    - físicas, 23, 79, 121, 217
    - imaginarias, 163
    - mentales, 19, 20, 23, 25, 41, 53, 185, 207, 217
    - mentales graves, 39, 59

neuropsiquiátricas, 213, 219
 psiquiátricas, 77, 121
 respiratorias, 137
 sistémicas, 167
 venéreas, 231, 235
 epilepsia, 125
 erotismo, 55, 223, 233
 escuela
   del simbolismo, 227
   flamenca, 105, 173
   napolitana, 219
 esquizofrenias, 85, 185
   de origen genético y
   ambiental, 181
 estilo
   barroco, 81
   fúnebre, 183
   medieval, 47
   naturalista, 219
   realista, 75
   renacentista, 47, 213
   solemne, 183
 exhibicionismo, 233
 expresionismo, 33, 35, 143, 239
   abstracto, 99
   alemán, 43

F

fanatismo, 69
 fauvismo, 99
 filicidio, 155
 futurismo, 143

G

grabados, 33, 67, 143, 163
   con temática paisajista, 53
   a la mezzo-tinta, 53
   xilográficos, 53

H

hipnosia, 35

hipocondría, 163
 historia
   antigua, 153
   de Europa, 65
   de la humanidad, 19, 149
   de la locura, 20, 21
   de las guerras, 149
   del arte, 237
   romana, 209

I

idealización, 67, 69
 ideas, 93, 169, 231
   artísticas, 77
   de suicidio, 83
   humanistas, 77
   inusuales, 107
 obsesivas, 101
 pesimistas, 81
 referenciales persecutorias, 183
 repetitivas, 81
 iconografía
   bizantina, 169
   masoquista, 115
   sexual, 115
 ilustraciones, 67, 165, 183
   para anuncios publicitarios,
   163
   para revistas y cuentos
   infantiles, 185
 impresionismo, 27, 87, 99

L

lesiones, 209
   físicas, 119, 165
   osteomusculares, 167
   personales, 133
 limitaciones
   afectivas, 217
   culturales, 217
   económicas, 217
   laborales, 217

para el movimiento, 167
 psicológicas, 217
 ludopatía, 141, 145
 luminismo, 29

M

manierismo, 55
 masturbación, 235
 mecanismos
     de defensa mental, 20, 57, 69, 71
     mentales, 83
 melancolía, 33, 77, 79, 81, 183
 mengua existencial, 79
 minimalismo, 101
 movimiento
     anarquista, 149
     cubista, 139
     dadá, 45
     expresionista, 79, 107
     expresionista abstracto, 49
     expresionista austriaco, 241
     Lowbrow, 61
     prerromántico, 111
     surrealista, 41
 muralista mexicano, 49, 59

N

naturalismo, 129
 narcisismo, 103, 191
 negación, 59, 83
     del pecado, 231
 neoclasicismo, 99
     puro, 67
 neurastenia, 79
 nudismo, 101

O

obesidad, 171, 173

P

paisajismo, 159
 pandemias, 121
 paralelismo, 75
 pensamientos
     inusuales, 181
     obsesivo-compulsivos, 101
     sobre inmortalidad, 93
 personalidades múltiples, 107
 pintor
     académico, 227
     académico francés, 31
     alemán, 45
     austriaco, 239
     barroco, 173, 209
     checo, 35
     cortesano, 177
     de historia, 199
     de la corriente barroca
         italiana, 81
         de origen checo, 237
         de tapices, 203
     español, 27, 29, 41, 139, 217, 219
     estadounidense, 49, 61, 99
     flamenco, 105, 133, 203
     francés, 87, 145, 227,
     francés romántico, 65
     holandés, 63, 175
     impresionista, 145
     independiente, 45
     inglés, 85
     italiano, 69, 89, 119, 177
     mexicano/a, 93, 115, 167, 183
     neoclásico, 237
     noruego, 43, 121
     paisajista, 63
     renacentista, 169
 pintura
     barroca, 87, 89
     de género, 132, 134
     holandesa, 132
     líquida, 49
     metamórfica, 93

- moderna, 138
  - moderna checa, 35
  - orientalista, 32
  - surrealista, 51
  - urbana neopresionista, 45
  - pinturas
    - alegóricas, 67
    - clásicas, 21, 138
    - con temas mitológicos, 160, 177
    - con temas religiosos, 160
    - con temas históricos, 160, 177
    - mantuanas, 81
    - seculares, 55
  - pornografía, 239, 241
  - posimpresionismo, 59, 191
  - procesos esquizofrénicos, 187
  - prosopagnosia, 45
  - protestantismo, 203
  - psicodelia, 101
  - psicosexualidad, 235, 237
  - psicosis, 179
    - afectivas, 39
    - graves, 51
- R
- realismo, 27, 45, 81, 89, 163, 199
  - regresión, 63
  - relaciones
    - afectivas, 89, 231
    - amorosas, 33
    - con connotaciones sexuales, 227
    - entre padres e hijos, 223
    - interpersonales, 99, 181
  - representaciones
    - de carácter crítico, cómico y bíblico, 47
    - de figuras estáticas, 45
    - de la violencia gráfica y la muerte, 157
    - de la Virgen María, 105
    - de lo masculino y lo femenino, 93
    - de tipo sexual, 39
    - literales, 223
    - manieristas, 177
  - retardo mental, 219
  - romanticismo, 111, 163, 227
    - histórico, 69
- S
- sentimientos, 111
    - de ansiedad, 51, 195
    - de culpa, 65, 207
    - de depresión, 83
    - de desesperanza, 75
    - de inseguridad, 43
    - de inutilidad, 75
    - de nostalgia, 75
    - de superioridad, 133
    - de tristeza, 75
  - sexualidad, 183, 223, 225, 229, 233, 241
    - desviada, 239
    - en pareja, 235
    - exacerbada, 239
    - normal, 231, 239
    - propia, 241
    - pública, 231
  - simbolismo, 43, 93, 115, 227
    - freudiano, 223
  - síndrome de Capgras, 20, 211, 213
  - situaciones
    - biológicas, 115
    - circadianas, 115
    - culturales, 229
    - de abstinencia sexual, 235
    - de atracción corporal, 233
    - de desorganización social, 79
    - de fanatismo, 69
    - de inferioridad psicológica, 237
    - de la finalización de la vida, 83

de la naturaleza, 19
 de los seres humanos, 19
 desadaptativas, 155
 emocionales, 61
 extrañas y terroríficas, 39
 metabólicas, 115
 negativas, 81
 psicológicas, 115
 psicopatológicas, 229
 vitales, 217
 sonambulismo, 111
 sublimación, 65
 suicidio, 20, 67, 83, 85, 213, 250
 surrealismo, 33
   pop, 61

T

tabaquismo, 20, 135
 temas
   bíblicos, 203
   del Barroco, 201
   del Renacimiento, 201
   históricos, 85, 159
   mitológicos, 159, 173
   relacionados con el adulterio,
   201
   relacionados con el crimen,
   201
   relacionados con el juego, 201
   relacionados con el
   matrimonio, 201
   relacionados con el
   sufrimiento humano, 33
   relacionados con la corrupción
   política, 201
   relacionados con la
   embriaguez, 201
   relacionados con la locura, 201

relacionados con la pobreza,
 201
 relacionados con la
 prostitución, 201
 relacionados con la religión,
 201
 relacionados con la vida
 cotidiana estadounidense, 99
 religiosos, 159, 173
 teológicos, 111
 trastornos
   bipolares, 187
   de conversión, 71
   de estrés postraumático, 20,
   117
   de la comunicación, 47
   de la memoria, 189
   de la personalidad, 20, 97
   de la sexualidad, 20, 207, 225,
   233
   de la unidad caracterológica de
   la persona, 107
   del sueño, 20, 109, 111, 119
   depresivos mayores, 85
   epilépticos, 20, 123,
   esquizofrénicos, 99, 187, 195,
   207
   esquizoides, 97
   genéticos, 20, 167, 215
   paranoides, 183
   psicosomáticos, 161

V

violencia, 147, 153,
   gráfica, 157

X

xilografías, 163

Índice onomástico

A

Arcimboldo, Giuseppe: 176, 177

B

Bosco, El: 23, 24, 25, 47, 63, 228,
229, 230, 231

Bouguereau, William-Adolphe:
152, 153

Bronzino: 54, 55

Brouillet, André: 30, 31

Brouwer, Adriaen: 132, 133

Brueghel, Peter: 46, 47, 59, 62, 63

Buonarroti, Michelangelo: 118,
119, 169, 173

C

Caravaggio: 88, 89, 129, 145, 219

Cézanne, Paul: 35, 59, 144, 145

Charnley, Bryan: 194, 195

Cranach, Lucas: 94, 95

Cruikshank, George: 164, 165

D

Dalí, Salvador: 40, 41, 50, 51, 70,
71, 102, 103, 222, 223, 234,
235

Daumier, Honoré: 87, 162, 163

Delaroche, Paul: 64, 65

De Ribera, José: 218, 219

Dix, Otto: 142, 143

Durero, Alberto: 76, 77, 95

E

Escher, 52, 53

F

Fetti, Domenico: 80, 81

Füssli, Johann Heinrich: 110, 111

G

Goya, Francisco de: 26, 27, 59, 87,
112, 113, 150, 151, 154, 155,
232, 233

Greco, El: 33, 35, 59, 168, 169

Gris, Juan: 138, 139

H

Hayez, Francesco: 68, 69

Hodler, Ferdinand: 74, 75

Hopper, Edward: 98, 99

J

Jordaens, Jacob: 202, 203

K

Kahlo, Frida: 166, 167

Kubišta, Bohumil: 34, 35

Kurelek, William: 180, 181

Kusama, Yayoi: 100, 101

L

Leyster, Judith: 130, 131

M

Manet, Édouard: 86, 87

Mengs, Anton Raphael: 236, 237

Millais, John Everett: 84, 85

Moreau, Gustave: 38, 39, 226,
227

Munch, Edvard: 35, 42, 43, 78,
79, 107, 108, 120, 121

N

Nolde, Emil: 106, 107

O

Ocampo, Octavio: 92, 93

P

Picasso, Pablo: 32, 33, 35, 59,
139, 148, 149

Pollock, Jason: 48, 49

Prud'hon, Pierre-Paul: 66, 67

R

Räderscheidt, Anton: 44, 45

Rivera, Diego: 58, 59, 181

Romanelli, Giovanni Francesco:
208, 209

Rossetti, Dante Gabriel: 85, 212,
213

Rubens, Pedro Pablo: 81, 158,
159, 172, 173, 203

Ruelas, Julio: 114, 115, 182, 183

Ryden, Mark: 60, 61

S

Sanzio, Rafael: 67, 71, 124, 125,
237

Schiele, Egon: 238, 239

Sorolla, Joaquín: 28, 29, 216, 217

T

Tsukioka, Yoshitoshi: 156, 157

U

Utermohlen, William: 188, 189,

V

Van der Helst, Bartholomeus:
174, 175

Van Eyck, Jan: 104, 105

Van Gogh, Vincent: 35, 82, 83,
107, 136, 137, 190, 191, 192,
193, 206, 207

Velázquez, Diego: 87, 128, 129,
145, 219

W

Wain, Louis: 184, 185, 186, 187

obra selecta

Pintura y locura

hace parte de la Colección Obra Selecta.

Se editó y diagramó en la Editorial
Universidad Nacional de Colombia
en marzo de 2023.

Bogotá, D. C., Colombia.

Se trata de un texto con un enfoque original, en el cual se han seleccionado notables pinturas clásicas y modernas en las que se estudian partes significativas de sus componentes psicológicos, psicopatológicos, psiquiátricos y psicoanalíticos. Esto permite entender y apreciar mejor la dimensión de dichos trabajos pictóricos. También, se ha buscado con estos análisis, ilustrar y explicar los principales elementos semiológicos y clínicos, tales como los signos, síntomas y síndromes de las enfermedades mentales, para hacerlos más comprensibles y atractivos a los interesados en estos temas. Además, se ha hecho una revisión de las biografías de los pintores seleccionados, para tener un panorama del escenario histórico y psicológico, en el que surgieron esos trabajos artísticos, teniendo en cuenta que para muchos pintores, la locura, por ser una patología que tiene una apariencia extraña, misteriosa y compleja, ha sido fuente de profundas inspiraciones.

