

Locuras contemporáneas

"El de la locura y el de la cordura son dos países limítrofes, de fronteras tan imperceptibles, que nunca puedes saber con seguridad si te encuentras en el territorio de la una o en el territorio de la otra".

Arturo Graf (1848-1913). Escritor y poeta italiano.

El ciclo *Locuras contemporáneas* pretende despejar esa frontera difusa que hay entre la realidad y su percepción, entre la norma y la excepción. Hemos querido dar cabida a aquellas formas de representación audiovisual que, sin demasiadas concesiones formalistas, presentan las zonas más oscuras tanto del orden social como de la mente humana. Conscientes de la invisibilidad de unas líneas trazadas ya por las ordenanzas civiles de turno, por la convención médica o por los intereses de la política, presentamos un panorama amplio de posiciones y concepciones sobre "las locuras". Para ello, ofrecemos variadas perspectivas que cubren: el análisis de los procesos, metodologías y mecanismos de curación o control del desequilibrio psíquico llevados a cabo por la psiquiatría y la psicología; las reacciones sociales y culturales frente a los trastornos mentales; los propios mecanismos de la percepción alterada; los procesos de autoexclusión y autodestrucción en su complejidad de formas y malicios; y los comportamientos extremados derivados de las mecánicas de las sociedades contemporáneas. Todo ello con una clara voluntad de presentar los diferentes "desórdenes" sin etiquetar ni estigmatizar sus grados o sus variantes; que, al fin, son un muestrario de los procesos de los individuos o de los grupos sociales en su adaptación, exitosa o no, al entorno.

A través de esta selección de videos y películas, queremos también poner en cuestión los métodos, mecanismos y normas establecidas para categorizar o tratar las enfermedades mentales, así como la pretendida "normalidad" y permissividad de ciertos comportamientos ante situaciones asumidas y promovidas socialmente y que nada tienen de "normal". En definitiva, hemos querido abrir un interrogante sobre el concepto mismo de locura.

Realizados en diferentes formatos, podemos considerar al conjunto de filmes dentro de la categoría que se ha dado en llamar *cine de no-ficción o documental creativo*, mezclando hechos reales, entrevistas, etc., con diversos grados de ficción, dramatismo o humor. El visionado global contempla un vasto e intrincado paisaje temático, testigo de la complejidad del tema, y que podemos agrupar en dos grandes bloques: las experiencias interiores, y las referentes al entorno y a la relación del individuo con este.

En el primero están presentes desde alteraciones fisiológicas del cerebro, hasta casos clínicos en los que se muestran distorsiones perceptivas inducidas o heredadas. No faltan testimonios personales, autorretratos de artistas que a

modo de autoterapia se presentan a la cámara, narraciones de estados considerados enfermos contextualizados en el entorno que los favoreció o procesos de autoexclusión social. Algunos de ellos son relatos en primera persona; otros, documentos sobre la respuesta de la medicina a la enfermedad mental, así como sobre la experimentación en los métodos de la psiquiatría y la psicología, desde la lobotomía hasta la antipsiquiatría.

En el segundo gran bloque, nos encontramos un muestreo sobre las influencias de los entornos sociales en la alteración de la conducta de los individuos. Aquí hemos incluido filmes sobre, por ejemplo, la histeria colectiva provocada por situaciones reales extremas –como la guerra– o por simulaciones de catástrofes; sobre procesos de aislamiento favorecidos por las tecnologías de la comunicación o la arquitectura, o sobre la angustia potenciada y agilizada por la imposición de un determinado orden social, la moda, o de sistemas de control del estado (campañas estatales para promover la prohibición de lo que se considera nocivo a nivel individual y colectivo basadas en la autoridad y el panico social). Quedarían también incorporadas en este apartado todas aquellas estrategias utilizadas, por parte del poder religioso, político y económico, en la promoción de los mecanismos de autocensura, de regulación de comportamientos sociales en forma de proclamas para perpetuar el mutismo y la aceptación de las normativas existentes o de eliminación/anulación de elementos distorsionantes al sistema.

Para la estructuración de los ocho programas que presentamos, hemos tenido en cuenta la correlación de los contenidos de los videos así como una secuencia dramática de distintas intensidades, que pretende facilitar al espectador moverse en el terreno de los comportamientos de la mente humana.

En la apertura del ciclo, presentaremos la película de Joaquim Jordà, *Monos como Becky*. Además, hemos invitado al escritor y doctor en psiquiatría Enrique González Duro, quien ofrecerá una conferencia sobre el rol del/de la psiquiatra, las fronteras de su tarea, y su función más allá de la terapia.

Finalmente queremos señalar que, en el conjunto de los 25 trabajos presentados, hay una –pretendida– alta proporción de aquellos llevados a cabo por realizadores, videopelículas y artistas de diferentes ciudades de España, o bien filmados y editados en este país. Además de la natural convicción de la calidad de los filmes, nuestro deseo ha sido solventar, en la medida de lo posible, parte de las carencias en la presentación y distribución de este tipo de trabajos en un territorio en el que la presencia y posibilidades de acción de las distintas distribuidoras está lejos todavía de ser la óptima.

Amparo Lozano y Teresa Badía, comisarias del ciclo.

Mayo 2006

miércoles	17	20h.	Presentación a cargo de las comisarias y Programa 1 (96 min.)
jueves	18		
viernes	19	20h.	Programa 2 (60 min.)
sábado	20	20h.	Programa 3 (90 min.)
domingo	21	13h.	Programa 4 (80 min.)
jueves	25	20h.	Conferencia de Enrique González Duro y Programa 5 (37 min.)
viernes	26	20h.	Programa 6 (78 min.)
sábado	27	20h.	Programa 7 (79 min.)
domingo	28	13h.	Programa 8 (98 min.)

Salón de actos

Acceso libre

Aforo: 140 localidades

MNCARS. Entrada por Santa Isabel 52, 28012 Madrid.

Tel.: (34) 91 774 1000

<http://www.museoreinasofia.es>

Comisarias: Amparo Lozano y Teresa Badía

Agradecimientos: a los artistas, a las galerías de arte y a las distribuidoras que han participado en este programa.

Imagen arriba: Francesco Jodice y Kal Karman, *Hikikomori*. Cortesía Galería Marta Cervera, Madrid.

Traducción y subtitulación: Sublimage

Diseño gráfico: Florencia Grassi, El vivero S.C.

Imprime: Rumagraf S.A.

Gestión cultural: Canopia.

NIPO: 553-06-002-9

Junio

jueves	1	20h.	Programa 2	60 min.
viernes	2	20h.	Programa 3	90 min.
sábado	3	20h.	Programa 4	80 min.
domingo	4	13h.	Programa 5	37 min.
jueves	8	20h.	Programa 6	78 min.
viernes	9	20h.	Programa 7	79 min.
sábado	10	20h.	Programa 8	98 min.
domingo	11	13h.	Programa 2	60 min.
jueves	15	20h.	Programa 3	90 min.
viernes	16	20h.	Programa 4	80 min.
sábado	17	20h.	Programa 5	37 min.
jueves	22	20h.	Programa 7	79 min.
viernes	23	20h.	Programa 8	98 min.
sábado	24	20h.	Programa 6	78 min.

Departamento de Audiovisuales

Dirección y programación: Berta Sichel

Coordinación: Raquel Arguedas, Céline Brouwetz y Cristina Cámera

Administración: Eva Ordóñez

Proyección: Ángel Prieto

MINISTERIO DE CULTURA

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Eduardo Chaper-Jackson, *Contracuerpo*. Cortesía Prosopopeya Producciones, Madrid.

Programa 1

Joaquim Jordà y Nuria Villazán
Barcelona, España, 1935 / Barcelona, 1968. Viven en Barcelona.

Monos como Becky

1999, 35mm, b/n y color, v.o.s., España, 96'.
Cortesía Els Quatre Gats, Barcelona.

Tras saber que el doctor Fulton había realizado una ablación del lóbulo central del cerebro (lobotomía) de una chimpancé llamada Becky y el resultado de su docilidad posterior, el neurólogo portugués Egas Moniz aplicó esta terapia a los esquizofrénicos, lo que le valió el premio Nobel. Este hecho y el atentado mortal de un enfermo contra él sirven a Jordà –quien al igual que otros protagonistas del filme ha vivido la experiencia de la intervención y el tratamiento médico– como punto de partida para, a través de la preparación de una función teatral, plantear una reflexión lírica a favor de las terapias individualizadas y el diálogo con los enfermos frente al uso de psicofármacos y de terapias agresivas. *Monos como Becky* mezcla las imágenes de esta singular representación teatral con documentales en blanco y negro de testimonios de familiares y conocidos de Moniz, así como con opiniones de psiquiatras, sociólogos y filósofos.

Programa 2

Jalal Toufic
Libano, 1962. Vive en Alemania.

Credits Included: a Video in Red and Green
1995, mini-DV, color, v.o.s., 40'. Cortesía OVNI observatorio de video no identificado, Barcelona. Con la cámara al hombro, Toufic documenta las ruinas urbanas de la Guerra del Libano: los edificios desaparecidos y los de nueva construcción, las tiendas abiertas y sus carteles y rótulos rotos, la vida de sus ciudadanos, sus escuelas –el futuro– y sus psiquiátricos, pueblos también por disidentes políticos –las heridas–. Sin dejar de lado un espacio para la poesía –el rojo y el verde– y para la metáfora, en *Credits Included* también se exhiben sin concesiones los rastros de la catástrofe –una guerra de 15 años de duración– en la vida de una ciudad y de sus ciudadanos, oscilantes entre el progreso, la belleza, el desastre y el olvido.

Pedro Ortuno
Valencia, España, 1966. Vive en Murcia.

Olvídada ciudad de los idiotas
2005, U-Matic transferido a mini-DV, color, España, 9'30". Cortesía del artista.

Un titular de la prensa local durante la dictadura franquista: *Olvídada ciudad de los idiotas*, da título al último video realizado por Pedro Ortuno, en el que mantiene el interés por la recuperación de la memoria histórica y por la reflexión sobre cuestiones de carácter sociopolítico y cultural en los que viene incidiendo a lo largo de su trayectoria. La voz de varios supervivientes del terrible caso del Psiquiátrico de Valencia habla de la precariedad y del más que dudoso valor terapéutico de los tratamientos a que fueron sometidos: estos "si bien no terminaron por verse engullidos completamente por la dinámica de la institución, tampoco han podido recibir soluciones dignas de mano de la más reciente reforma psiquiátrica" (Ortuno).

Xavier Hurtado
Barcelona, España, 1961. Vive entre Barcelona y Bogotá.

Kirlian Corp
1996, U-Matic transferido a DV Cam, color, EEUU-España, 10'30". Cortesía del artista.

Entre 1992 y 1993, el autor realizó una serie de entrevistas a pacientes esquizofrénicos y paranoicos del psiquiátrico de Sant Boi de Llobregat, Barcelona, cuya edición constituye el material sonoro del video. Acompañan a este un torbellino de imágenes de diverso contenido y procedencia (Super8, videojuegos o 16mm.) que ocupan el lugar de los cuerpos de los

entrevistados. Partiendo de la noción de delirio como "estructura contenida en sí misma", Kirlian Corp cuestiona el orden de la diferencia –y sus fundamentos ideológicos– dentro del cuerpo social, en un paseo por mundos interiores, territorios del deseo, del miedo, de la esperanza y del significado.

Programa 3

Jennifer Montgomery
EEUU, 1961.

Threads of Belonging

2003, 35mm transferido a mini-DV, color, v.o.s., EEUU, 90'. Cortesía Video Data Bank, Chicago.

Threads of Belonging presenta a modo documental la vida diaria en Layton House, una comunidad terapéutica de ficción en la que conviven pacientes esquizofrénicos y sus doctores. Los personajes y hechos presentados están extraídos de historiales médicos y otros escritos de miembros del movimiento antipsiquiatría de los años sesenta. La directora, los actores y el equipo técnico convivieron en la casa donde se rodó la película comunicándose en Internet, *chat rooms* y listas de correo son lugares de encuentro virtual para muchos individuos que se plantean el suicidio. Asimismo son objeto de los ataques de "intervencionistas" que intentan abortar toda práctica suicida. Pelon investigó entre los años 1998 y 1999 este controvertido tema, incorporándose a algunas de estas comunidades que ofrecen un punto de confluencia del debate político y ético, así como de la acción práctica. Nombres, lugares y direcciones de correo electrónico han sido alteradas para respetar la intimidad de los participantes.

Programa 4

Francesco Jodice y Kal Karman
Nápoles, Italia, 1967 / San Francisco, EEUU, 1967. Viven en Milán.

Hikikomori

2004, DVD, color, v.o.s., Japón, 22'. Cortesía Galería Marta Cervera, Madrid.

Hikikomori, el motivo de la película, es el término que define la reclusión voluntaria que conduce a la completa aniquilación de la comunicación y las relaciones sociales. Los Hikikomori son jóvenes japoneses, habitualmente menores de 30 años y con un buen nivel académico, que deciden no salir nunca más de su casa, e incluso de su habitación. Jodice y Karman documentan esta renuncia

Como en otros de sus videos, el autor utiliza la entrevista como la mediación entre dos miradas. A través de las posibilidades de edición digital disponibles en ese momento (D-I) lo grabado es tratado como escritura, y desvinculado de la carga de ser una representación directa de lo real.

Paquito, indígena malagueño, eligió por suelo el de la Plaza Castilla de Barcelona y las nubes por su techo y en ese –su– espacio él solo, vive, bebe, rie, habla y duerme. Conversa consigo mismo desde una exclusión interiorizada y no compartida, en un periodo, –como señala Hurtado– "con un orden neoliberal implacable que entonces se veía venir, y ahora esto encima nuestro".

Fred Pelon

Nieuwer-Amstel, Holanda, 1961. Vive en Ámsterdam.

The Dutch Act

2001, Super8 transferido a mini-DV, color, v.o.s., Holanda, 24'. Cortesía Video Data Bank, Chicago.

Esta película experimental rodada en Super 8 explora el mundo de los suicidas y la manera en que Internet es utilizado respecto a este tema tan complejo. Desde el anonimato de las comunicaciones en Internet, *chat rooms* y listas de correo son lugares de encuentro virtual para muchos individuos que se plantean el suicidio. Asimismo son objeto de los ataques de "intervencionistas" que intentan abortar toda práctica suicida. Pelon investigó entre los años 1998 y 1999 este controvertido tema, incorporándose a algunas de estas comunidades que ofrecen un punto de confluencia del debate político y ético, así como de la acción práctica. Nombres, lugares y direcciones de correo electrónico han sido alteradas para respetar la intimidad de los participantes.

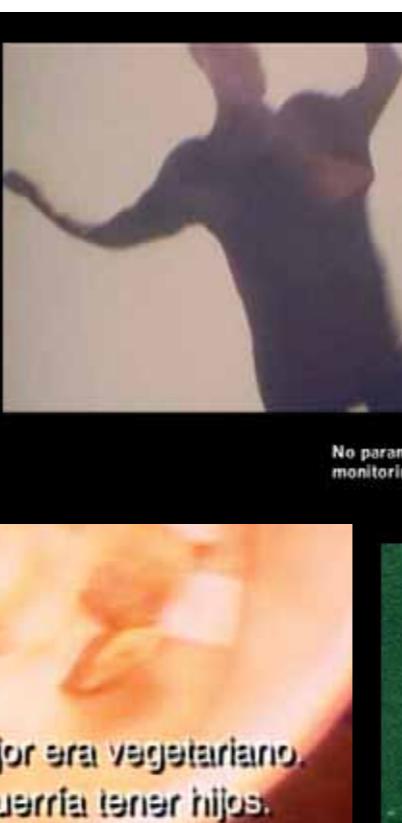
Programa 5

Ann-Sofi Sidén y Tony Gerber
Estocolmo, Suecia, 1962. Vive entre Nueva York y Berlín / EEUU, 1961. Vive en Nueva York.

QM, I think I call her QM

1997, 35mm transferido a DVD, color, v.o.s., EEUU, 28'. Cortesía Galería Barbara Thumm, Berlín.

Agradecimientos: Galería Pepe Cobo, Madrid.

Programa 6

Eduardo Chaper-Jackson
Madrid, España, 1971. Vive en Madrid.

Contracuerpo

2005, 35mm transferido a Betacam, color, España, 17'. Cortesía Prosopopeya Producciones, Madrid.

Tras sus estudios en la Parsons School of Design y en la Universidad de Nueva York, Chaper-Jackson ha realizado su primer cortometraje: *Contracuerpo*. En él narra las alteraciones físicas y psíquicas de una joven obsesionada por conseguir que su cuerpo adquiera las medidas prototípico de un maniquí, viviendo así el autodestructivo sueño de ser lo que no es. Con un tratamiento visual simbólico e iconográfico, no verbal, este cortometraje nos introduce en el aislado mundo de la protagonista, siguiendo una lógica y estructura narrativa basada en una lógica más intuitiva que racional. "El cine es sobre todo imagen, la psique también, las imágenes pueden enfermar, la enfermedad puede ser imagen" (Chaper-Jackson).

Donigan Cumming

EEUU, 1947. Vive en Montreal.

If only I

2000, mini-DV, color, v.o.s., Canadá, 35'. Cortesía Video Data Bank, Chicago.

En 1993, Cumming empezó a realizar retratos en video de personajes socialmente rechazados –enfermos, ancianos, pobres– en sus entornos más íntimos. *If only I* es uno de estos retratos en el que Colleen, la protagonista, "rota" y en medio de una nueva crisis, nos relata su historia: fue víctima de los abusos sexuales de su padre, está separada de sus hijos, es adicta a la heroína y tiene un historial suicida. Con un tratamiento de imagen frontal y sin concesiones formales, Cumming desafía los tabúes de la representación, llevándonos a las zonas más oscuras de la mente humana, y de sus capacidades.

Anne Charlotte Robertson

A Breakdown (and) after Mental Hospital

1991, Super8 transferido a mini-DV, color, v.o.s., EEUU, 26'. Cortesía OVNI observatorio de video no identificado, Barcelona.

Les LeVeque y Diane Nerwen

Cortez, Colo., EEUU, 1952 / Montreal, Canadá, 1965. Viven en Nueva York.

Dissing D.A.R.E.: Education as Spectacle

1997, mini-DV, color, v.o.s., EEUU, 6'. Cortesía Video Data Bank, Chicago.

Ximena Cuevas

Ciudad de México, 1963. Vive en México DF.

La Puerta

2000, Betacam, color, México, 5'. Cortesía de la artista.

Formada en la industria cinematográfica, en la década de los años ochenta –y combinándolo con la realización de sus primeros trabajos en video– Cuevas trabajó en más de 20 largometrajes y tuvo empleos tan diversos como *script*, asistente de director, directora de arte y *stand-in*. Como videopelícula, ha abordado de forma crítica aspectos de la cultura cotidiana, los iconos culturales, la dualidad entre los mundos interiores y exteriores o ha indagado en su memoria personal. En *La Puerta*, realizada a partir de la hospitalización de su madre e inspirada en la cita de T. H. Elliot: "El infierno es uno mismo... no hay nada de lo que escapar ni nada más... que no sea de lo que escapar", el rápido movimiento de la cámara por pasillos del hospital transmite una sensación claustrofóbica.

Halfifers: Torsten Z. Burns y Anthony Discenza

1968. Vive en Nueva York / New Jersey, EEUU, 1967. Vive en West Oakland, California.

Aquatics - Rescue Series

1997, mini-DV, color, EEUU, 6'30". Cortesía Video Data Bank, Chicago.

Aquatics es una de las cuatro cintas cortas que conforman el proyecto *The Rescue Series* del colectivo Halfifers y que se encuentran dentro de la línea de videos performativos iniciada por los trabajos de Vito Acconci o Martha Rosler.

The Rescue Series muestra en clave irónica las ansiedades, profundamente asentadas, provocadas por el miedo a la catástrofe. Cuando este miedo ocupa la psique, las actividades más mundanas y simples se convierten en potencialmente amenazadoras. Dentro de un espacio físico obsesivo, los dos performers preparan, catalogan y representan continuamente situaciones de emergencia en un intento absurdo y desesperado por restaurar el sentimiento de seguridad.

Jason Simon

Boston, Mass., EEUU, 1961. Vive en Nueva York.

Vera

2003, mini-DV, color, v.o.s., EEUU, 25'. Cortesía Video Data Bank, Chicago.

Jason Simon trabaja con video, fotografía y películas. Sus trabajos combinan la voluntad de mostrar cosas tanto como la de desnudar conceptualmente la manera en que esas cosas se muestran. Así, analiza y desmenuza los mecanismos, las estrategias y las ideologías que subyacen a la creación de intenciones, gustos y deseos individuales y colectivos. *Vera* es una entrevista, un retrato que relata el consumo. La protagonista es una mujer joven americana cuyas pasiones y compulsiones se debaten de forma vertiginosa entre el gusto y la pérdida, entre el gusto y la subjetividad, entre la individualidad y la norma.

Programa 7

Virginia García del Pino

Barcelona, España. Vive entre Durar Msuar, Marruecos, y Barcelona.

Minnesotta 1943

Serie: *The TV Code*. Las Cintas Negras, 1995, U-Matic transferido a DV Cam, color, España, 7'. Cortesía OVNI observatorio de video no identificado, Barcelona.

Diagnósticada como bipolar con desórdenes post-traumáticos, Anne Charlotte Robertson documenta su maníaco-depresión desde 1981 en sus diarios filmados en las escuelas de EEUU y diseñado para dar a los escolares la información y capacitación para reconocer y resistir al consumo de drogas, legales o ilegales, y a la violencia. En *Dissing D.A.R.E* LeVeque y Nerwen presentan este programa a modo de vertiginosa exhortación alegórica acerca de la cultura dominante de la imagen frente al contenido, de la historia frente a la razón, y acerca de la promoción de la paranoia y el pánico social por parte de los cuadros militares.

Toni Serra

Barcelona, España. Vive entre Durar Msuar, Marruecos, y Barcelona.

400. hay personas que están intentando apropiarse de mis proyectos.

Este video trata en tres niveles diferentes –imagen, texto y sonido– una confrontación experimental con el conocido test psicológico MMP, desarrollado por la Universidad de Minnesota en 1943 por encargo del ejército americano, y que fue utilizado como test para entrevistas de trabajo en grandes empresas durante décadas. Mezclando sutilmente las preguntas y respuestas a este test con imágenes de la violencia de los medios de comunicación y de los anuncios publicitarios, Serra (cofundador en 1993 de OVNI observatorio de video no identificado) traslada al espectador la presión de las normativas sociales y los desórdenes psicológicos que causan a los entrevistados.

Programa 8

Yutaka Tsuchiya

Gumma, Japón, 1966. Vive en Japón.

Peep "TV" Show

2003, DV Cam transferido a mini-DV, color, v.o.s., Japón, 98'. Cortesía del artista.

Partiendo de la pregunta de si la realidad es todavía experimental, *Peep "TV" Show* utiliza los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 y el despliegue y desarrollo mediático y tecnológico contemporáneo, para presentar el alejamiento y la pérdida de relación con la realidad de unos personajes alienados socialmente a la vez que sumidos en el *voyeurism*. La estructura de collage de las escenas, las imágenes y la narración obligan al espectador a replantearse continuamente la veracidad de las mismas, conduciéndole a la misma pesadilla en la que los protagonistas se han sumergido.

Imagenes:

1. Joaquim Jordà y Nuria Villazán, *Monos como Becky*. Cortesía Els Quatre Gats, Barcelona.

2. Jalal Toufic, *Credits Included...* Cortesía OVNI, Barcelona.

3. Fred Pelon, *The Dutch Act*. Cortesía VDB, Chicago.

4. Andrés Duque, *Paralelo 10*. Cortes