

HABANA BRUT

Misleidys Castillo Pedroso
Jorge Alberto Hernández Cadi (El buzo)

HABANA
BRUT

Misleidys Castillo Pedroso
Jorge Alberto Hernández Cadi (El Buzo)

El arte brut

saca a la luz las múltiples formas impregnadas en las mitologías individuales de quienes se encuentran fuera de los circuitos artísticos. Contrario a lo que se piensa comúnmente, estas producciones poseen una dimensión cultural. No surgen de la nada, *ex nihilo*, puesto que se liberan de manera radiante de los dictados académicos y ofrecen al espectador la parte más íntima y sincera de sus autores.

La cubanidad de los dos artistas Misleidys Castillo Pedroso y Jorge Alberto Hernández Cadi se evidencia de diferentes maneras en sus obras. Misleidys crea personajes que se convierten, una vez en las paredes de su casa, en sus futuros interlocutores. Ella lescuestiona o se deja cuestionar por ellos.

Estas obras nos trasladan a un mundo donde se evidencia una presencia fuerte y singular reforzada por la incandescencia de los colores que nos hace recordar los relieves alegóricos de algunas calles de La Habana. Es justamente por estas mismas calles que Cadi, apodado - El Buzo - transita, en busca del material que servirá de base a sus propias creaciones.

Al igual que los espigadores de Agnès Varda, el artista colecciona maletas, cajas, fotografías, recortes de periódicos ofreciéndoles nuevos destinos. Se trata de vagabundeos, de viajes inmóviles, de cicatrices nunca cerradas: es la expresión desgarradora de una cierta *saudade* mezclada con la rebelión contra su condición como mortal.

Resulta un milagro descubrir a estos artistas, tan poderosamente auténticos, y se debe aprovechar el encuentro como un privilegio, sin rubor, sin protocolo, pero a nivel humano.

Christian Berst

L'Art brut

met en lumière les multiples formes que peuvent prendre les mythologies individuelles qui obsèdent des personnalités étrangères aux circuits artistiques. Contrairement à l'idée répandue, de telles productions ne sont pas exemptes de culture, elles ne sont pas hors sol ou jaillies *ex nihilo*. Simplement, elles s'affranchissent avec panache des diktats académiques tout en offrant au regardeur la part la plus intime et la plus sincère de leurs auteurs.

C'est le cas des deux artistes Misleidys Castillo Pedroso et Jorge Alberto Hernández Cadi, dont la cubanité transpire de diverses manières à travers leurs œuvres. Misleidys crée des personnages qui deviendront, une fois installés sur les murs de la maison familiale, autant d'interlocuteurs qu'elle aura loisir d'interpeller. Ou par lesquels elle aura plaisir à se laisser interpeller. L'évidence et la frontalité de leur présence, l'incandescence des couleurs, tout cela n'est pas sans rappeler les fresques allégoriques que l'on peut trouver au détour de quelques rues de la Havane.

Les mêmes rues qu'arpente Cadi, surnommé «El Buzo» - le plongeur - en

quête de matériau dont le détournement donnera naissance à de nouvelles histoires. Tel un glaneur d'Agnès Varda, il collecte valises, boîtes, photographies, coupures de journaux dont il croise les destins, au propre et au figuré. Collant ici, découpant là, cousant ceci avec cela. Il est question d'errance, de voyages immobiles, de cicatrices jamais refermées: c'est la déchirante expression d'une certaine *saudade* mêlée de révolte contre sa condition de mortel.

Cela tient du miracle de découvrir de tels artistes, si puissamment authentiques, et chacun doit mesurer le privilège d'une telle rencontre, sans fard, sans protocole, mais à hauteur d'homme.

Christian Berst

Misleidys Castillo Pedroso

Misleidys Castillo Pedrosa

Jorge Alberto Hernández Cadi (El Buzo)

Jorge Alberto Hernández Cadi (El Buzo)

TRAS LAS HUELLAS DE UN ARTE SILENCIADO

A lo largo de la historia del arte, muchos han sido los artistas que han desarrollado su obra de manera empírica, fuera de los marcos establecidos por las escuelas artísticas. Varios han traducido la realidad a partir de sentimientos y sensaciones que van más allá del estudio tácito de una técnica, como expresión o lenguaje que se plasma y luego se delinea en términos estéticos y formales, e incluso políticos. Dentro de esa opción creativa se encuentran los artistas *outsiders*, aquellos creadores que –en primera instancia– constituyen un circuito aparte de lo institucional, a veces con creaciones que llevan tatuadas la marca del ostracismo, la censura o el silencio.

Uno de los conceptos que han caracterizado el trabajo de estos *outsiders* es el llamado "Art brut". Dicha corriente comienza a incorporarse en Francia y Europa, desde la vanguardia artística pictórica del siglo XX, y es un término que describe la crudeza de una expresión producida fuera de los límites rectores de la Academia, e inclusive en el contexto de

la condición singular que padecen, lo que no limita su necesidad de conectarse –sin ataduras– por medio del arte.

Titulada *Habana Brut*, la exposición que la Alianza Francesa de Cuba, la National Art Exhibitions by the Mentally Ill Inc (Naemi), la Embajada de Francia y la Embajada de España en Cuba, presentan en el Palacio de Prado, muestra una selección de obras de dos de los artistas cubanos más reconocidos en esta corriente: Misleidys Castillo Pedroso (La Habana, 1985) y Jorge Alberto Hernández Cadi, El Buzo (La Habana, 1963).

Ambos se caracterizan por crear sus obras desde sus universos patológicos: Misleidys nació con problemas cerebrales y auditivos, autismo. El Buzo sufre una forma de afección psíquica.

Misleidys dibuja y pinta musculosas figuras masculinas. Fornidos personajes casi o totalmente desnudos. Desde el punto de vista conceptual, hay que decir que sus piezas vislumbran rasgos de la caricatura: se coloca al hombre como en una suerte de súper yo físico, capaz a simple vista de superar cualquier cometido. En ellos, sobrepone también *slips* de encajes con la letra "E". Atuendos mínimos que, en

algunos casos, podrían referirse a una sexualidad indeterminada. Crea una obra donde se denota un universo en diálogo directo y crítico con el imaginario colectivo que condena a las personas discapacitadas, que se vale del grotesco facial, lo antropomorfo, para construir un discurso lleno de ironía y cuestionamientos sobre el prototipo de ser humano.

Por su parte, Hernández Cadi (El Buzo) utiliza como material creativo objetos encontrados en la basura: partes de una muñeca colocadas en una funda de pistola; paquetes viejos de pastillas; fotogramas viejos; películas rusas desechadas; fotos antiguas en blanco y negro; álbumes tirados a la basura... Cada uno de estos elementos resemantizan los significados mediante instalaciones donde muestra, por ejemplo, las fotos como construcción de una cabeza humana, con cruces y cuernos cocidos. El trabajo evidencia la intervención e imbricación de estos objetos reales con líneas y trazos que los descomponen en imágenes diabólicas. Para él, no solo el producto artístico final es importante, sino también la biografía de estos objetos. Al decir de Alberto Hernández Cadi sobre las fotografías: "(...) Las encontré en una basura, pero en su momento fueron un reflejo de la sociedad,

de la vida". Pudiéramos agregar además que su arte tiene rasgos del pop, del Dadá, sin embargo, nos quedaríamos cortos en términos específicos, porque su arsenal poético engrana más bien gracias a una dramaturgia visual donde se reconstruyen los referentes del espectador.

"Los artistas del Art brut nos enriquecen revelando lo mejor del hombre: su imaginario", escribe Bruno Decharme, fundador de la Asociación francesa ABDC, Art Brut connaissance et diffusion. No me cabe duda, que el público descubrirá con interés y placer estos universos singulares y entrañables.

Quisiera agradecer calurosamente a las personas y entidades que permitieron la realización de esta muestra y de la conferencia sobre el Art brut, organizada en este marco, en especial a la Alianza Francesa de Cuba; a Juan Martín, director ejecutivo de NAEMI, a Stive Zepi, Christian Berst y Daniel Klein, al Ministerio de Cultura de Cuba, a la Embajada de España y a Havana Club.

Patrice Paoli
Embajador de Francia en Cuba

UN ART À PAS FEUTRÉS

Au cours de l'histoire des arts, les artistes qui ont développé leur œuvre de manière empirique hors des sentiers établis par les courants artistiques sont nombreux. Plusieurs d'entre eux ont en effet traduit la réalité à partir de sentiments et de sensations. Par-delà toute technique apprise, leur art a des composantes esthétiques particulières et dévoile même un message politique. Dans le cadre de cette option créatrice se trouvent les artistes *outsiders*, des artistes qui en première instance constituent un circuit distinct des circuits institutionnels et des créations qui portent parfois la marque de l'ostracisme, de la censure ou du silence.

Un des concepts qui caractérise le travail de ces *outsiders* est celui de l'Art brut. Concept qui fait à la fois référence à un courant qui a intégré l'avant-garde artistique picturale du XXème siècle en France et en Europe et à une expression crue produite hors des limites cardinales de l'Académie, souvent dans le contexte de conditions mentales singulières. Une situation qui ne limite en rien la nécessité pour les artistes de communiquer sans contrainte par le biais de l'art.

Intitulée *Habana Brut*, l'exposition que l'Alliance Française de Cuba, la National Art Exhibitions by the Mentally Ill Inc (Naemi), l'Ambassade de France et l'Ambassade d'Espagne à Cuba présentent au Palacio de Prado, réunit une sélection d'œuvres de deux des artistes cubains les plus reconnus dans ce domaine: Misleidys Castillo Pedroso (La Havane, 1985) et Jorge Alberto Hernández Cadi, El Buzo (La Havane, 1963).

Ces deux artistes ont pour caractéristiques de créer leurs œuvres dans un contexte pathologique particulier. Tous deux souffrent de problèmes mentaux: l'autisme dans le cas de Misleidys, une forme d'affection psychique dans le cas d'El Buzo.

Misleidys dessine et peint des figures masculines. De robustes personnages nus ou à demi nus. D'un point de vue conceptuel, on peut dire que ces œuvres ont les traits de la caricature: elles confèrent à l'homme une sorte de super Moi physique, capable vraisemblablement de surmonter tous les obstacles. Ces êtres sont affublés de slips de dentelle où figure parfois la lettre «E». Des tenues minimales, qui, dans certains cas font référence à une sexualité indéterminée. L'artiste crée ainsi un univers en dialogue direct et critique avec un imaginaire collectif qui condamne

les personnes en situation de handicap. Ces faces grotesques, anthropomorphes construisent un discours plein d'ironie et questionnent le prototype de l'être humain.

Hernández Cadi (El Buzo) utilise, quant à lui, comme matériaux créatifs, des objets ramassés dans les poubelles: des morceaux de poupées qui trouvent refuge dans un étui de revolver; de vieux paquets de pastilles; d'antiques photogrammes; des films russes mis au rebut; de vieilles photographies en noir et blanc; des albums jetés aux ordures... Chacun de ces éléments acquièrent une nouvelle vie, une nouvelle configuration porteuse de sens, à travers des installations qui donnent à voir, par exemple, les photos d'un visage humain doté de croix et de cornes brûlées. Un tel travail met en évidence l'intervention et l'imbrication d'objets réels, dont les lignes et les traits ayant pour ainsi dire été décomposés (ou recomposés), deviennent des images diaboliques. Pour l'artiste, si la création finale est importante, la biographie de ces objets l'est tout autant. Jorge Alberto Hernández Cadi confie, en effet, à propos de ces photographies: «Certes, je les ai trouvées dans une poubelle, mais elles furent par le passé un reflet de la société, de la vie». On pourrait en voyant

ces œuvres penser à l'art pop, à Dada, mais ce serait aller vite en besogne, car l'arsenal poétique de l'artiste s'inscrit dans une dramaturgie visuelle différente et les références du spectateur sont chamboulées.

«Les artistes de l'art brut nous font du bien en révélant ce que l'homme a de meilleur, son imaginaire» écrit Bruno Decharme, fondateur de l'Association française ABCD, Art Brut Connaissance et diffusion. Je suis certain que le public découvrira avec plaisir et intérêt ces univers singuliers et attachants.

Je remercie chaleureusement les personnes et entités qui ont permis la réalisation de cette exposition et la conférence sur l'Art brut organisée dans ce cadre: l'Alliance Française de Cuba, Juan Martín, directeur exécutif de NAEMI, Stive Zepi, Christian Berst et Daniel Klein, le Ministère de la culture cubain, l'Ambassade d'Espagne à Cuba et Havana Club.

Patrice Paoli
Ambassadeur de France à Cuba

HABANA BRUT

En octubre de 2018 se otorgó el Premio Herralde de novela, uno de los más prestigiosos de España, a "Lectura Fácil": un texto sobre las experiencias de cuatro mujeres con discapacidad mental o intelectual. Unos meses más tarde, la principal triunfadora de los Premios Goya de cine fue "Campeones": una película sobre un equipo de baloncesto formado por personas discapacitadas. Desde diferentes disciplinas y perspectivas, ambas creaciones abordan una misma realidad.

No creo que esa coincidencia sea fruto de la casualidad: quiero pensar que responde a una toma de conciencia cada vez más generalizada sobre la necesidad de prestar atención a un colectivo, el de las personas con discapacidad, que durante mucho tiempo ha sido postergado o invisibilizado. Quiero pensar también que el compromiso firme de España con los derechos de ese colectivo ha contribuido a incrementar esa atención.

El apoyo de la Embajada de España en Cuba a HABANA BRUT se explica dentro de ese contexto. Se trata, en definitiva, de dar continuidad a una

línea ya iniciada en años recientes: exhibir la obra creativa de personas con discapacidad, que a través del arte se expresan y superan barreras. En 2014 y 2017, la Embajada de España en La Habana ya acogió exposiciones con los trabajos de Misleidys y El Buzo, dos de los principales artistas *outsiders* cubanos, protagonistas de HABANA BRUT. Pero HABANA BRUT va más allá... En primer lugar, HABANA BRUT es fruto de la colaboración entre la Embajada de España y la Embajada de Francia-Alianza Francesa. Somos países vecinos y socios, y compartimos una visión de Europa y del mundo; compartimos también la apuesta por la inclusión y por la cultura como instrumento de desarrollo personal y social. Por ello resulta tan natural, y tan estimulante, esta iniciativa conjunta.

Y en segundo lugar, HABANA BRUT quiere abordar las relaciones entre arte y discapacidad desde distintos ángulos. La exposición de Misleidys y El Buzo constituye el eje central, pero el proyecto no acaba ahí: será completado y enriquecido por charlas y proyecciones de documentales de la Fundación ONCE que muestran el talento de artistas españoles con diversidad funcional.

La agenda de desarrollo 2030, aprobada en 2015, nos exhortaba a no dejar a nadie atrás. El colectivo de las personas con discapacidad se encuentra en una especial situación de vulnerabilidad, con alto riesgo de exclusión; para contrarrestarlo, debemos acercarnos a su realidad con respeto y empatía. HABANA BRUT va en esa línea, subrayando el potencial creativo de las personas con discapacidad.

Quiero agradecer la colaboración de quienes han hecho posible este proyecto; muy especialmente, la de Juan Martín, de NAEMI Arts, y de Mercé Luz, de la Fundación ONCE. Sin ellos, sin su trabajo incansable en torno al arte y la discapacidad, HABANA BRUT no hubiera sido posible.

Juan Fernández Trigo
Embajador de España en Cuba

Misleidys Castillo Pedroso

HABANA BRUT

En octobre 2018, le Prix du roman Herralde, un des plus prestigieux d'Espagne, a été attribué à *Lectura Fâcil*: un texte relatant l'expérience de quatre femmes souffrant de troubles mentaux ou intellectuels. Quelques mois plus tard, la principale gagnante des Goyas de cinéma fut *Campeones*: un film sur une équipe de football formée par des personnes handicapées. Ces deux créations abordent une même réalité selon des disciplines et des perspectives différentes.

Je ne pense pas que cette coïncidence soit le fruit du hasard: je pense plutôt qu'elle répond à une prise de conscience plus générale sur la nécessité de prêter attention aux personnes souffrant de handicap, un problème qui a longtemps été différé ou que l'on n'a pas pris en compte. Je pense également que l'engagement ferme de l'Espagne pour les droits de ces personnes a contribué à ce qu'une plus grande attention leur soit portée.

L'appui de l'Ambassade d'Espagne à Cuba à HABANA BRUT s'explique dans ce contexte. Il s'agit en définitive de donner continuité à une initiative lancée ces dernières années: exposer l'œuvre

créatrice de personnes souffrant de handicap et qui par le biais de l'art arrivent à surmonter cet obstacle. En 2014 et 2017, l'Ambassade d'Espagne à La Havane a accueilli des expositions incluant des travaux de Misleidys et d'El Buzo, deux des principaux artistes *outsiders* cubains présentés dans le cadre de ce projet. Mais celui-ci va plus loin...

En premier lieu, HABANA BRUT est le fruit de la collaboration entre l'Ambassade d'Espagne, l'Ambassade de France et l'Alliance Française. Nous sommes des pays voisins et partenaires, et nous avons une même vision de l'Europe et du monde; nous partageons également une même approche en ce qui concerne l'inclusion et la culture comme instrument de développement personnel et social. C'est pourquoi cette initiative mutuelle est aussi naturelle que stimulante.

En second lieu, HABANA BRUT souhaite aborder les relations entre art et handicap sous différents angles. L'exposition de Misleidys et d'El Buzo est le cœur du projet, mais celui-ci sera complété et enrichi par des conférences et des projections de documentaires de la Fondation ONCE qui montrent le talent d'artistes espagnols présentant un handicap fonctionnel.

L'agenda de développement 2030, approuvé en 2015, nous encourageait à ce qu'aucun individu ne soit laissé pour compte. Les personnes souffrant de handicap se trouvent dans une position particulièrement vulnérable. Elles sont confrontées à un haut risque d'exclusion sociale; afin de surmonter ce phénomène, nous devons nous rapprocher de cette réalité avec respect et empathie. HABANA BRUT va dans ce sens et souligne le potentiel créatif des personnes souffrant de handicap.

Je remercie la collaboration de tous ceux qui ont permis la réalisation de ce projet et je salue en particulier la collaboration de Juan Martin, de NAEMI Arts et de Mercé Luz, de la Fondation ONCE. Sans le travail infatigable de ceux-ci autour de l'art et du handicap, HABANA BRUT n'aurait pas été possible.

Juan Fernández Trigo
Ambassadeur d'Espagne à Cuba

Jorge Alberto Hernández Cadi
(El Buzo)

ART BRUT, ARTE INCÓGNITO

«El arte no se acuesta en las camas que le preparan; se escapa en cuanto se pronuncia su nombre, lo que quiere es una incógnita. Sus mejores momentos ocurren cuando se olvida de cómo se llama», escribe Jean Dubuffet. El inventor, en 1945, del concepto de Art Brut, cuestionaba en efecto la noción de obra de arte y se preocupaba particularmente por creadores indemnes de cultura artística que ofrecían "una operación artística totalmente pura, cruda, bruta y reinventada en todas sus fases únicamente por medio de los propios impulsos del artista".

La noción de Art brut ha evolucionado con el tiempo, varía en función del contexto en el cual se inscribe, se desarrolla actualmente en muchas partes del mundo, según una multiplicidad de registros, una gran diversidad de soportes e innumerables modos expresivos.

Se trata de un arte "desalojado" (la expresión es de Dubuffet), nacido a menudo en un espacio de exclusión, en el espíritu "de almas atormentadas que vagabundean a veces al borde de los

caminos de la razón". No obstante – como lo subraya justamente Michel Thévoz: no se puede reducir una obra de arte a lo que la motivó; y las maneras de definir este arte en perpetua evolución se entrecruzan. Para Antoine de Galbert, presidente de *La Maison rouge* y coleccionista, se tendría que hablar de la libertad de estos artistas que crean por ellos mismos y no se preocupan por la mirada de los otros.

¿El travieso Dubuffet no se permitía acaso de ironizar?: "El Art brut es el Art brut y todo el mundo lo entiende muy bien. ¿No exactamente muy bien? Claro, es por eso justamente que somos curiosos de ver de qué se trata."

Que se refiera o no a una escuela, que se inscriba o no en una corriente artística, "la obra de arte no merece su nombre si no es psicológicamente y culturalmente huérfana", si no lleva en sí misma esta "idiosincrasia poderosamente coloradora", término creado por André Gide, quien también escribe: "Lo que otro hubiera hecho tan bien como tú, no lo hagas. [...] No te apegues, sino a lo que tú sientas que no existe en ningún otro lugar más que en ti mismo, y crea de ti, con paciencia o con impaciencia, ¡ah!, el más insustituible de los seres."

Por ser en efecto singulares, únicas y fuertemente imaginativas, estas obras que poseen un lenguaje estilístico poderoso, son susceptibles de tocarnos, emocionarnos y resulta difícil resistirse a la atracción de su invitación; inclusive si aprehender estas formas en suspenso no es cosa sencilla. Como no lo es saber, a veces, a qué ellas se refieren, de cuáles viajes son las huellas, qué tormentos interiores traducen y de cuáles verdades enterradas testimonian. Pero el esfuerzo es siempre gratificante. Puesto que, como el filósofo británico David Hume lo describe en *La Norma del gusto*, la belleza no es una cualidad de las cosas, existe solamente en la mente, en la mirada que la observa. "Y cada mente percibe una belleza diferente". Lo que Marcel Proust traduce de esta manera: "tantos mundos a nuestra disposición como artistas originales hay".

¿Sigue acaso en la sombra el Art brut hoy día? Por el contrario. "Desde algunos años, afirma el galerista Christian Berst, en una entrevista conducida por Marie-Charlotte Murat, el Art brut ha salido del Purgatorio al cual la negligencia de unos y el dogmatismo de otros, le había condenado desde más de medio siglo. Se encuentra no solamente

en las más importantes colecciones públicas y privadas como el MoMA, el Centre Pompidou y la Tate Modern, sino también en las exposiciones más emblemáticas como la Bienal de Venecia y es considerado por muchos como el campo más vivificante del arte".

La Alianza Francesa de Cuba se complace en tener la oportunidad de presentar a dos artistas cubanos de este calibre e inscribir en su programación una muestra que refleja la singularidad y la intensidad que caracterizan a los grandes artistas del Art brut como de cualquier forma de arte.

Marc Sagaert
Director general de la
Alianza Francesa de Cuba

ART BRUT, ART INCOGNITO

«L'art ne vient pas coucher dans les lits qu'on a faits pour lui; il se sauve aussitôt qu'on prononce son nom: ce qu'il aime c'est l'incognito. Ses meilleurs moments sont quand il oublie comment il s'appelle» écrit Jean Dubuffet. L'inventeur en 1945 du concept Art Brut questionnait en effet la notion d'œuvre d'art et s'intéressait particulièrement à des créateurs indemnes de culture artistique et offrant «une opération artistique toute pure, crue, brute, réinventée dans l'entier de toutes ses phases par son auteur, à partir seulement de ses propres impulsions».

La notion d'art brut s'est modifiée avec le temps. Elle varie en fonction du contexte dans lequel elle s'inscrit, se développe aujourd'hui un peu partout dans le monde, selon une multiplicité de registres, une grande diversité de supports, d'innombrables modes d'expressions.

Il s'agit d'un art «délogé», (l'expression est de Dubuffet), né le plus souvent dans un espace d'exclusion, dans l'esprit «d'âmes tourmentées errants parfois au bord des chemins de la raison». Cependant – comme le souligne

justement Michel Thévoz - on ne peut réduire l'œuvre d'art à ce qui l'a motivé. Et les manières de définir cet art en perpétuelle évolution s'entrecroisent. Pour Antoine de Galbert, président de La *Maison rouge* et collectionneur, il faudrait parler de la liberté de ces artistes, de ces créateurs qui n'attribuent pas d'importance au regard des autres et qui créent pour eux-mêmes.

Et le facétieux Dubuffet ne se permettait-il pas d'ironiser: «L'art brut c'est l'art brut et tout le monde a très bien compris. Pas tout à fait très bien. Bien sûr, c'est pour cela justement qu'on est curieux d'y aller voir».

Qu'elle se réfère ou non à une école, qu'elle s'inscrive ou non dans un courant, «l'œuvre d'art ne mérite son nom que dans la mesure où elle est psychologiquement et culturellement orpheline». Elle porte en elle cette «idiosyncrasie puissamment coloratrice» dont parlait Gide, lequel écrivait encore «Ce qu'un autre aurait aussi bien fait que toi, ne le fais pas, [...] Ne t'attache en toi que ce que tu sens qui n'est nulle part ailleurs qu'en toi-même et crée de toi impatientement ou patiemment le plus irremplaçable des êtres».

C'est, en effet, parce que ces œuvres sont singulières et uniques qu'elles sont susceptibles de nous toucher, de nous émouvoir et qu'il est difficile de résister à l'attraction de leur sollicitation. Même si appréhender ces formes en suspens n'est pas chose facile, comme il n'est pas aisé de savoir à quoi elles font référence, de quels voyages elles sont les traces, les tourments, de quelles vérités enfouies elles témoignent. Mais cet effort est toujours gratifiant. Tant il est vrai que, comme l'écrivait le philosophe britannique David Hume dans *La Norme du goût*: la beauté n'est pas dans les choses, mais dans l'esprit, dans le regard de celui qui la contemple. Et chaque esprit perçoit une beauté différente. Ce que Marcel Proust traduit ainsi: «autant d'artistes originaux, autant de mondes à notre disposition».

Aux oubliettes, l'Art brut. Bien au contraire! «L'Art brut est depuis une dizaine d'année sorti du purgatoire où l'incurie des uns et le dogmatisme des autres l'avaient condamné depuis plus d'un demi-siècle, notait en 2015 le galeriste Christian Bert au cours d'un entretien conduit par Marie-Charlotte Murat. Il rejoint non seulement les plus grandes collections, publiques ou privées, telles que le MoMA, le Centre Pompidou et la Tate modern, mais il irrigue

désormais également les expositions les plus emblématiques comme la Biennale de Venise [...] L'art brut en ce tournant du XXIème siècle est considéré par beaucoup comme le champ le plus vivifiant de l'art».

L'Alliance Française de Cuba est particulièrement heureuse d'avoir l'opportunité de présenter deux artistes cubains de ce calibre et d'inscrire dans sa programmation culturelle une exposition qui reflète cette singularité et cette intensité réservées aux plus grands artistes de l'Art brut et de l'art en général.

Marc Sagaert
Directeur général de
l'Alliance Française à Cuba

EL ARTE COMO LA CAPACIDAD DE SOLVENTAR PROBLEMAS

El hecho de crear, de dar nuestra interpretación del mundo, muchas veces se ve frustrada por los prejuicios de la sociedad, sin dejarnos apreciar que la diferencia también es una cualidad del ser. La diferencia, como parte de la naturaleza del ser humano, no es excluyente sino unificadora ya que en su conjunto participa de una misma esencia que es la vida.

El concepto de discapacidad nos habla de diferencia y de particularidad, de mundos similares pero distintos, de ser especial pero idéntico. Ver en el arte otras maneras de ver el mundo enriquece y amplía nuestro campo de visión, ya que en ella también encontraremos parte de nuestra propia existencia filtrada desde otras sensibilidades, nos humaniza, nos hace ser consciente de que en cada expresión, en cada ser, se encuentra un modelo reducido del universo. Y los prejuicios quedan así desdibujados, difuminados, olvidados, para acercar al público a obras de arte hechas por personas distintas, pero no diferentes.

Si la experiencia artística en general se cultiva y desarrolla a través de los

sentidos, la carencia o disminución de los mismos, debería excluir cualquier capacidad de crear arte y disfrutar de él. Pero esto no es así, porque como en toda dimensión humana, la discapacidad no está ausente en el proceso de desarrollo e interpretación artística. La discapacidad no sólo ha sido representada muy a menudo en la obra de arte, sino que también ha sido la causa de una representación por parte del artista de una imagen alterada de forma involuntaria, como hemos podido apreciar a lo largo de la historia. Porque ¿quién puede olvidar a un Matisse cuya movilidad se ve reducida, a un Monet cuya visión se debilita, a un Renoir con los pinceles atados a sus inútiles manos, o a un De Kooning con su mente destrozada por el Alzheimer?

Un ejemplo claro hoy, lo tenemos con la artista más importante de Art brut de Cuba. Se trata de Misleidys Castillo, autista y sorda de nacimiento. Misleidys desde niña se inclina por el dibujo y la pintura como su única forma de expresión, una necesidad vital de comunicarse, y donde hoy, no es solo un medio terapéutico para relacionarse con el mundo, sino que se trata de obra artística consagrada que se expone en museos y galerías.

Su creación más habitual es de gran formato y mide varios metros de altura, construidas a partir de fragmentos de papel, en los que dibuja las distintas partes del cuerpo de hombres forzudos o fisiculturistas, que luego recorta y va pegando con cinta adhesiva en la pared. Esta manera de hacer, es la que le da su impronta y sello personal; y la convierte en una obra única y de gran originalidad. El arte es un aliado de las discapacidades, que se expresa sin necesidad de ser visto ni escuchado. Por ello, podemos decir que el arte es una actividad integradora e inclusiva y no hace distinción de quien es discapacitado y quien no lo es, sino que nos engloba e incluye a todos.

Mercè Luz
*Jefe del Departamento Cultura
y Ocio Fundación ONCE*

Misleidys Castillo Pedroso

L'ART COMME THÉRAPIE

Le fait de créer, de proposer une vision du monde qui nous est propre, ne doit pas être entravé par les préjugés de la société et nous empêcher de voir que la différence est positive car elle est constitutive de l'être humain. La différence ne doit en effet pas exclure mais au contraire fédérer, car de manière générale elle participe d'une même essence, elle fait partie de la vie.

Le concept de handicap traduit une différence, une particularité. Il fait référence à un environnement à la fois similaire et distinct, à des êtres identiques et spécifiques. Concevoir l'art comme une manière autre de voir le monde enrichit et accroît notre champ de vision. Notre propre existence est ainsi éclairée par d'autres sensibilités. L'art nous humanise et nous fait prendre conscience que l'expression de chaque individu recèle un modèle réduit de l'univers. Lorsque le public est en présence d'une œuvre d'art réalisée par des personnes appréhendées de manière particulière, les préjugés s'estompent, s'effacent et même disparaissent.

Si en général l'expérience artistique se cultive et se développe à travers les sens, on pourrait penser que la déficience

ou la défaillance sensorielle exclurait toute capacité à créer une œuvre et à l'apprécier. Mais il n'en est rien. Car le handicap n'entrave ni le processus de développement ni l'interprétation artistique. Non seulement le handicap est souvent présent dans les œuvres d'art mais encore il traduit de la part de l'artiste une image altérée de manière involontaire, comme le montre l'histoire de l'art. Il suffit de se souvenir, en effet, d'un Matisse dont la mobilité se trouve réduite, d'un Monet dont les pinceaux sont attachés à des mains inutiles, ou d'un De Kooning dont l'esprit est brisé par l'Alzheimer.

La plus importante représentante de l'Art brut à Cuba en est un vivant exemple. Il s'agit de l'artiste Misleidys Castillo. Autiste et sourde de naissance, celle-ci est attirée depuis l'enfance par le dessin et la peinture qui sont devenus son unique forme d'expression. Ils traduisent sa nécessité vitale de communiquer avec les autres; ils représentent non seulement un moyen thérapeutique lui permettant d'être en contact avec le monde, mais encore de réaliser une œuvre plastique consacrée, exposée dans les musées et les galeries.

L'artiste utilise le plus souvent de grands formats de plusieurs mètres de haut, des papiers sur lesquels elle dessine les différentes parties du corps d'hommes musclés ou culturistes qu'elle découpe ensuite et qu'elle colle sur le mur à l'aide de rouleaux de scotch. C'est cette manière de faire qui confère à l'œuvre sa touche personnelle et en fait une œuvre unique particulièrement originale.

L'art est l'allié de tous les handicaps. Il s'exprime sans aucune nécessité d'être vu ou écouté. C'est pourquoi l'on peut dire que l'art est une activité inclusive, c'est-à-dire qui permet l'intégration. Il n'y a donc pas de distinction à faire entre la personne souffrant ou non d'un handicap, car l'art nous rassemble et est un facteur d'intégration.

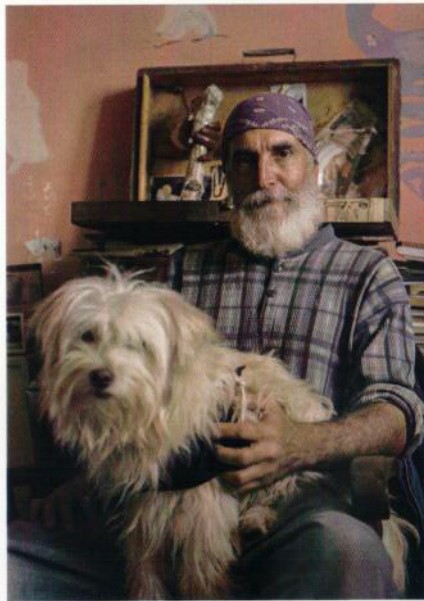
Mercè Luz
*Chef du Département de la Culture
et Loisirs ONCE Foundation*

Jorge Alberto Hernández Cadi
(El Buzo)

Misleidys Castillo Pedroso

Jorge Alberto Hernández Cadi (El Buzo)

Comisarios exhibición

Mercè Luz

Juan Martín

Museografía

Marc Sagaert

Fotografía arte

Abel Rojas

Traducción de los textos

Marc Sagaert

Diseño gráfico

Marwin Sánchez

naemi

