

¿Qué tienes debajo del sombrero?



Este film narra la vida de Scott, una escultora norteamericana de 62 años a la que le llega el reconocimiento internacional después de 36 años en una institución psiquiátrica. Judith padece síndrome de Down y es sordomuda. Su hermana gemela, Joyce, sin discapacidad, es la autora de esta historia en el festival Growth Art Center California y descubre a otros personajes que como Judith buscan expresarse a través del arte.

¿Qué tienes debajo del sombrero es una reflexión acerca del aislamiento que puede provocar una condición como la discapacidad, y a través del arte se consigue la comunicación y exorcisarse de la falta de ella.

“Every man is a artist.”

Joseph Beuys

“Art is a guarantee of sanity. That is the most important thing I have said.”

Louise Bourgeois



Lola Barrera (codirectora de este documental), muestra estas dos fotografías de Iñaki Penafiel (codirector), esto es el detonante de la obra. Paloma de Medem (productora) En aquella foto aparece a Judith Scott abrazando una de sus esculturas, casi como si estuviera abrazándose a sí misma. Desde el principio, me interesó en lo personal, porque mi hija Alicia tiene síndrome de Down, y también porque profesionalmente dedico a la pintura. Una relación entre Lola Barrera y su hija, fue reflejada en el film La culpa del alpinista de Daniel Sánchez Arévalo estrenada en 2004.

Durante la presentación y el coloquio en el programa de televisión Española, los codirectores colocan la cámara alrededor de la figura de la protagonista principal: Judith Scott. Se ven a Lola Barrera no van a resolver sino a conocer. Dejan claro su posición observador y mantienen el formato documental a lo largo de la película con momentos de humor. Subrayan que no tienen ni la más mínima intención en que en la obra, mientras se hace del discurso protector que se genera casi de forma consecutiva, al tema de la discapacidad. En relación a esto hablan del Creative Growth Center del colectivo ¿Qué Tienes Debajo del Sombrero que radica en adoptar el arte como una forma de vida y no como una terapia supervisada sino compartir y estimular a los artistas con el objetivo de que estos encuentren los lenguajes que ellos están creando y desarrollando.

¿Qué tienes debajo del sombrero?



Bibliografía & videografía

- "Outsider: The Life and Art of Judith Scott" de Betsy Bayha (documental)

- "Les cocons magiques de Judith Scott" de Philippe Lespinasse (documental)

- Versión Española: Presentación y coloquio del documental: "¿Que tienes debajo del sombrero?" (Programa RTVE)

El corazón que ríe

*Tu vida es tu vida
no dejes que sea golpeada contra
la húmeda sumisión
mantente alerta
hay salidas
hay una luz en algún lugar
puede que no sea mucha luz pero
vence a la oscuridad
mantente alerta
los dioses te ofrecerán oportuni-
dades
conócelas
tómallas
no puedes vencer a la muerte pero
puedes vencer a la muerte en la
vida, a veces
y mientras más a menudo aprendas
a hacerlo
más luz habrá
tu vida es tu vida
conócela mientras la tengas
tú eres maravilloso
los dioses esperan para deleitarse
en tí.*

Charles Bukowski.

Un maestro se acerca a la obra, observa su nueva obra, aún en desarrollo, la mira y acto seguido le toca su perpetuo sombrero: ¿qué tienes debajo del sombrero? Antes de que acabe la frase, Judy lleva la mano a su sombrero en un gesto que personalmente considero este gesto como la clave del film y mi interpretación.

"[...] Those works created from solitude and from pure and authentic creative impulses where the worries of competition, acclaim and social promotion do not interfere are, because of these very facts, more precious than the productions of professionals. After a certain familiarity with these flourishes, an exalted feverishness, lived so fully and so intensely by their author."

Jean Dubuffet

Making something out of nothing, or precisely, luring something from the unconscious and giving it material form is the closest thing to real magic in this world."

Michael Bonesteel

Judy, y otros artistas recogidos en el campo de lo Outsider, en mi opinión han conseguido recoger lo nuclear, lo primordial de la creación artística. Veo un proceso de un proceso totalmente revulsivo a las condiciones personales del artista, desde lo satélite a dicho proceso, ve un lenguaje comunicacional primario y una necesidad de primer orden de carácter orgánico, de actitud necesaria y desde un punto de partida muy íntimo personal.



Todo esto me hace preguntarme sobre las condiciones del creador, sobre las necesidades del ser humano. ¿Esta acaso Judy más condicionada que el artista/creador medio? personalmente creo que sí y sus compañeros del Creative Growth Center, son quizás los creadores más condicionados por contexto y condiciones a la hora de crear. No afirmo esto de manera gratuita, decir que veo en la necesidad más básica (más aún cuando ha existido un tipo de represión o impedimento anímico) uno de los motores o puntos de partida más potentes, más crudos, más salvajes, un germen que a mi parecer muchos de nosotros, por nosotros o artistas potenciales, vemos como algo a lo que contener, algo que castrar algo en lo que no depositar nuestra confianza. Virtud invade como una miasma toda el metraje de este documental, virtud lleva como estandarte esta película, la confianza y la autoconstrucción como forma de vida, sin importar el punto de partida y tus condiciones estratos como ser humano.