

Patrones artísticos derivados de enfermedades mentales: Un análisis de las transformaciones en las obras

Artistic patterns derived from mental illnesses: An analysis of transformations in work

Recibido: 16 de julio de 2024 • **Aprobado:** 1 de septiembre de 2024

María Beltrán Vargas

Estudiante del programa de Diseño Gráfico de la Corporación Universitaria UNITEC. Semillero PsicosiArtes.

E-mail: Mariabeldesigns@gmail.com

Arturo Díaz Murillo

Estudiante del programa de Diseño Gráfico de la Corporación Universitaria UNITEC. Semillero PsicosiArtes.

E-mail: davidarturo2001@gmail.com

Paula Vega López

Estudiante del programa de Diseño Gráfico de la Corporación Universitaria UNITEC. Semillero PsicosiArtes.

E-mail: 66201008@unitec.edu.co

Resumen

Esta investigación examina la evolución artística de tres artistas que sufrieron de enfermedades mentales: Louis Wain, Martin Ramírez y Aलोise Corbaz. Se han seleccionado tres obras representativas de cada etapa de su carrera artística: temprana, intermedia y tardía, todas relacionadas con el progreso de su enfermedad. Se han analizado aspectos como el uso del color, la composición y los simbolismos para identificar los cambios en su obra. Además, se plantea la creación de una baraja de cartas tarot basada en el estilo final de cada artista. Cada miembro del equipo seleccionará cartas específicas inspiradas en situaciones significativas en la vida de los artistas, lo que permitirá distinguir sus diferentes líneas gráficas.

Palabras clave: Enfermedad mental, estilo artístico, esquizofrenia, color, abstracción.

Abstract

This research examines the artistic evolution of three artists who suffered from mental illnesses: Louis Wain, Martin Ramírez, and Aलोise Corbaz. Three representative works from each stage of their artistic careers—early, middle, and late—have been selected, all related to the progression of their illnesses. Aspects such as the use of color, composition, and symbolism have been analyzed to identify changes in their work. Additionally, the creation of a tarot card deck based on each artist's final style is proposed. Each team member will select specific cards inspired by significant situations in the artists' lives, allowing for the distinction of their distinct graphic lines.

Keywords: Mental illness, artistic style, schizophrenia, color, abstraction.

Introducción

La intersección entre el arte y la salud mental

ha sido objeto de interés tanto para académicos como para profesionales de la salud a lo largo de la historia. La expresión artística ha demos-

trado ser un medio poderoso para comprender y comunicar las complejidades de la mente humana. Ejemplos como los intrincados dibujos de gatos de Louis Wain¹, que despiertan la intriga y el asombro, o las obras surrealistas y coloridas de Alose Corbaz², que revelan cómo el arte puede convertirse en un refugio creativo para aquellos que enfrentan desafíos de salud mental, junto con las composiciones de Martín Ramírez³, caracterizadas por sus líneas repetitivas y motivos abstractos, ofrecen perspectivas únicas sobre la experiencia del artista y el impacto de la salud mental en su obra.

El objetivo de esta investigación es analizar cómo la evolución de las enfermedades mentales influye en las características artísticas de diversos creadores. Se explorará cómo las distintas etapas y manifestaciones de los trastornos mentales afectan el estilo, la técnica y los temas en sus obras, identificando patrones comunes y variaciones individuales en la expresión artística relacionada con la enfermedad mental.

La creación de PsicosiARTE⁴ surge en este contexto, como un esfuerzo por profundizar en la comprensión de cómo las enfermedades mentales influyen en la producción artística y, a su vez, cómo el arte puede afectar la percepción y la experiencia de quienes viven con estas condiciones. Al centrarnos en estos artistas, cada uno con su propia historia y estilo distintivo, buscamos no solo documentar y analizar su trabajo, sino también honrar su capacidad para transformar el dolor y la lucha en expresiones creativas significativas.

La selección de estos artistas para nuestro estudio no fue al azar, sino que fue meticulosamen-

te escogida para representar una amplia gama de expresiones artísticas. Desde la esquizofrenia⁵ hasta la depresión⁶, cada artista aporta una perspectiva única y valiosa sobre cómo las enfermedades mentales pueden influir y, en algunos casos, enriquecer el proceso creativo. Al analizar sus obras a lo largo del tiempo, desde sus primeras creaciones hasta las más maduras y complejas, buscamos identificar patrones y cambios que reflejen tanto el avance de la enfermedad como la evolución de su arte.

Louis Wain, reconocido por sus pinturas de gatos antropomórficos, ofrece un ejemplo destacado de cómo la enfermedad mental puede influir en el arte. Al principio, sus obras presentaban figuras discernibles que con el tiempo se volvieron difusas y estilizadas, acompañadas de una paleta de colores inicialmente realista que gradualmente se transformó en tonalidades vibrantes. Este cambio no solo afectó su estilo visual, sino también sus temas, encontrando una conexión especial con su mundo interno. Este proceso ilustra cómo la creatividad puede ser moldeada por la mente en crisis, brindando una perspectiva fascinante sobre la intersección entre el arte y la psique.

Martín Ramírez representa un caso único que ilustra la profunda conexión entre el arte y la salud mental. Sus pinturas rebosan de colores vibrantes, líneas repetitivas y perspectivas poco convencionales, manifestando su singular forma de plasmar sus experiencias. Inicialmente figurativas y detalladas, sus obras evolucionaron gradualmente con el avance de su esquizofrenia, adquiriendo un estilo más abstracto⁷ y simbólico. A pesar de los desafíos que enfrentaba, encontró en el arte un refugio dentro de

¹ Louis Wain (1860-1939) fue un artista británico famoso por sus pinturas de gatos antropomórficos, cuya evolución estilística se ha asociado con su esquizofrenia.

² Alose Corbaz (1881-1960) fue una artista suiza cuyo trabajo, caracterizado por figuras abstractas y colores vibrantes, refleja la influencia de su esquizofrenia en su evolución artística.

³ Martín Ramírez (1895-1963) fue un artista mexicano cuyas obras abstractas y repetitivas reflejan su experiencia con enfermedades mentales.

⁴ Nombre del semillero a cargo de la investigación.

⁵ La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta el pensamiento, la percepción y el comportamiento, a menudo provocando alucinaciones y delirios.

⁶ La depresión es un trastorno mental caracterizado por una tristeza persistente, pérdida de interés en actividades y una afectación significativa del estado de ánimo y funcionamiento diario.

⁷ La abstracción en el arte se refiere a la representación de formas y colores sin intentar imitar la realidad, enfocándose en expresar conceptos y emociones de manera no figurativa.

las paredes del hospital, donde creó una voz poderosa. Utilizando materiales simples como lápices, crayones y trozos de papel, dio vida a un universo visual único y complejo. Los colores y las formas oníricas que plasmaba reflejaban la fragmentación de su mente y las luchas internas que enfrentaba, desde la separación de su familia hasta la experiencia de estar confinado en hospitales psiquiátricos. Ramírez demostraba una notable capacidad de observación y sensibilidad hacia su entorno. Sus obras llevan consigo una carga emocional palpable, ofreciendo una ventana para comprender tanto la complejidad de la enfermedad mental como la belleza que puede surgir de ella.

La figura de Aloise Corbaz, reconocida por sus evocadores cuadros de figuras anatómicas abstractas y poco convencionales, nos ofrece un caso singular que ilustra vívidamente la influencia de la enfermedad mental en el arte. Su estilo artístico experimentó una evolución notable, desde composiciones minimalistas hasta diseños más audaces y enérgicos, donde las figuras llenaban el lienzo con colores vibrantes y formas dinámicas. Este cambio podría interpretarse como un reflejo de la progresión de su esquizofrenia.

Inicialmente, sus obras mostraban figuras humanas reconocibles, aunque con una interpretación abstracta de la realidad. Con el tiempo, estas figuras se transformaron gradualmente, volviéndose más distorsionadas y aumentando su tamaño hasta ocupar todo el espacio disponible en la obra. A medida que su enfermedad avanzaba, sus creaciones se sumergían más profundamente en la interpretación de su propia realidad, con la inclusión recurrente de detalles como rosas o flores en sus composiciones. Este proceso ilustra de manera impactante cómo se transformó su percepción de dimensiones, proporciones y la representación de objetos y personas.

Sin embargo, nuestro objetivo no se limita únicamente a la documentación y el análisis re-

trospectivo. Al comprender mejor la conexión entre el arte y la salud mental, esperamos promover una mayor conciencia y comprensión de las enfermedades mentales en la sociedad en general. A través de nuestro trabajo, buscamos desterrar los estigmas⁸ asociados con estas condiciones y demostrar que tanto la creatividad como la enfermedad no son mutuamente excluyentes, sino que pueden coexistir y nutrirse mutuamente en el proceso creativo.

En última instancia, nuestro estudio no pretende ofrecer respuestas definitivas, sino más bien abrir un diálogo continuo sobre el poder del arte para sanar, transformar y dar voz a aquellos que luchan con enfermedades mentales. Al proporcionar una plataforma para la reflexión y el intercambio de ideas, PsicosisARTE aspira a ser un punto de partida para futuras investigaciones y conversaciones sobre este tema fundamental y profundamente humano.

Metodología

Durante el desarrollo del semillero, se exploraron diversas teorías y conceptos que respaldan o refutan nuestra investigación. Entre ellos, la teoría de la expresión⁹, que sostiene que el arte es una manifestación de las emociones y pensamientos del artista, actuando como un medio para exteriorizar su mundo interno. Originada en el romanticismo del siglo XIX¹⁰ y desarrollada por pensadores como Friedrich Nietzsche y Benedetto Croce¹¹, esta teoría argumenta que el arte es una intuición lírica que refleja una experiencia emocional única. Según esta perspectiva, cualquier cambio en la mente del artista, como los provocados por enfermedades mentales, puede influir significativamente en su obra, llevando a transformaciones en su estilo, temas y métodos de trabajo.

Otra teoría relevante es la de la psicopatología del arte¹², que sostiene que las enfermedades mentales pueden afectar profundamente tanto el proceso creativo como el producto final. Con raíces en estudios psicológicos y psiquiátricos

⁸ Los estigmas son prejuicios negativos que desvalorizan a las personas debido a características como enfermedades mentales.

⁹ Teoría de la expresión: el arte era visto como el medio para representar los sentimientos y emociones únicos e individuales del artista

¹⁰ Romanticismo del siglo XIX: movimiento cultural, artístico y literario que tuvo lugar en Europa

¹¹ Friedrich Nietzsche y Benedetto Croce: Filósofo y un historiador "autodidacta", su enorme patrimonio le permitió dedicarse durante toda la vida a su pasión, la historia.

¹² Psicopatología del arte: ámbito psicológico que estudia los fenómenos de la creación y la apreciación artística desde una perspectiva psicológica.

de los siglos XIX y XX, esta teoría se basa en la observación de patrones comunes en las obras de artistas como Vincent van Gogh, Edvard Munch y Francisco Goya¹³, quienes padecían diversas patologías. Destaca cómo el arte no solo actúa como un medio de comunicación externa, sino también como un proceso de autoconocimiento para los artistas, permitiéndoles explorar y dar forma a sus emociones y experiencias, y profundizar en la comprensión de su propio ser.

Además, se llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre la vida y obra de los artistas seleccionados, con un enfoque en la influencia directa de su enfermedad mental en su proceso creativo. Se realizó un análisis minucioso de la historia personal de cada artista, desde sus primeros años hasta sus últimos días, para contextualizar de manera significativa la evolución de su práctica artística en relación con su salud mental.

Con base en la comprensión de cómo las enfermedades afectan la trayectoria artística de cada pintor, respaldada por estudios psicológicos y gráficos, buscamos identificar los elementos específicos que son modificados a medida que el deterioro mental comienza a manifestarse en su obra.

Se presentan varios estudios relevantes que respaldan la relación entre las enfermedades mentales de los artistas y sus obras. Por ejemplo, en el artículo "What paint can tell us: A fractal analysis of neurological changes in seven artists", escrito por Forsythe, A., Williams, T., & Reilly, R. G.,¹⁴ se encontró que los patrones de cambio en la dimensión fractal de las pinturas pudieron distinguir a los artistas que experimentaron deterioro neurológico de aquellos con un envejecimiento normal. Este hallazgo sugiere la posibilidad de identificar alteraciones singulares en la estructura de las obras de un artista, lo que podría servir como indicador temprano de la aparición de deterioro neurológico. Otro estudio relevante, "La influencia de la enfermedad neurológica de Goya en su cambio de estilo pictórico", realizado por C. Guijarro Castro, examinó el cambio en la paleta de colores de Goya, caracterizada por tonos oscuros y sombríos, que posiblemente reflejaba su estado de ánimo depresivo y ansioso como consecuencia de la enfermedad.

Estos estudios proporcionan una base sólida para entender cómo las enfermedades mentales influyen en la creatividad y expresión artística de los individuos. Además, destacan la importancia de examinar las obras de los artistas desde una perspectiva psicológica y emocional para comprender mejor su proceso creativo. Al analizar cómo los síntomas de las enfermedades mentales se reflejan en las obras de arte, podemos profundizar nuestra comprensión de la intersección entre las áreas mencionadas anteriormente, lo que a su vez puede arrojar luz sobre el impacto de las enfermedades mentales en la sociedad en general.

Luego, se seleccionaron tres pinturas representativas de cada artista: una correspondiente al inicio de su carrera, otra de la mitad de su trayectoria o del inicio de su padecimiento, y una tercera de los últimos años de su vida. Esta selección se llevó a cabo con el propósito de explorar de manera exhaustiva la evolución artística de cada individuo en relación con su salud mental a lo largo del tiempo. Además de este criterio, las obras fueron seleccionadas considerando diversas razones individuales y contextuales. Entre ellas, se encontraban limitaciones prácticas, como la disponibilidad limitada de pinturas digitalizadas a las que teníamos acceso, así como desafíos logísticos, como la falta de registros precisos sobre la ubicación actual de varias obras. Si bien se consideraron estas limitaciones, se realizó un esfuerzo consciente para garantizar la representatividad y relevancia de las obras seleccionadas en el contexto de la investigación.

El patrón de abstracción de elementos es un componente fundamental en las obras de los tres artistas, manifestándose de diversas maneras a lo largo de su evolución. Esta evolución se puede dividir en tres etapas distintas: inicialmente, era sutil, con elementos reconocibles aún presentes; en la etapa intermedia, se intensificó, con formas y colores más distorsionados y en la etapa final, la abstracción se volvió casi total, con composiciones abstractas sin elementos reconocibles. Por otra parte, observamos diferentes tipos de deformación, donde las formas reconocibles se deformaban y fragmentaron, perdiendo su apariencia natural, como en el caso de Martin Ramirez. Luego, encontramos

¹³ Vincent van Gogh, Edvard Munch y Francisco Goya: pintores y artistas renombrados los cuales fueron influyentes en esa época y actualmente..

¹⁴ "What paint can tell us: A fractal analysis of neurological changes in seven artists", escrito por Forsythe, A., Williams, T., & Reilly, R. G.: Libro investigativo sobre el análisis neurológico respecto a siete artistas.

la simplificación, donde los detalles complejos se eliminaban o simplificaron, creando formas más básicas, como se evidencia en Aloise Corbaz. La repetición obsesiva de motivos y patrones en sus obras generaba un efecto hipnótico y alucinante, similar al mundo de Louis Wain.

Y otro patrón similar en las obras de los artistas, es la introspección¹⁵, específicamente Martín Ramírez, nos invita a adentrarnos en las profundidades de su mente y a presenciar sus emociones, pensamientos y experiencias más íntimas. Esta se encuentra de varias maneras, pero hay dos que sobresalen más, los autorretratos que realizó con frecuencia, plasmando en su rostro las emociones que lo abrumaban, como la angustia, la soledad y la desesperación. Y segundo, las temáticas recurrentes como la fragilidad mental, la deshumanización, la búsqueda de redención y el anhelo de libertad, reflejando sus propias luchas internas. La importancia de la introspección desempeñaba un papel fundamental en sus obras, ya que puede reflejar catarsis¹⁶, a través de la cual podía expresar y procesar sus emociones complejas, canalizando su dolor y sufrimiento a través del arte. El autoconocimiento le ayudaba a comprenderse mejor a sí mismo, explorando los aspectos más profundos de su mente y su psique. También fue importante la comunicación con el mundo exterior para compartir sus experiencias internas, a pesar de las limitaciones de su condición. Esta característica también cuenta como tres etapas, la primera era sutil, con emociones expresadas de forma más indirecta, en la siguiente se intensificó, con emociones más crudas y directas y por último, se tornó casi obsesiva, con obras cargadas de simbolismo y abstracción.

Siendo necesario definir los conceptos hablados en los anteriores párrafos, se tomará como referencia el libro *Arte y percepción visual* del psicólogo alemán Rudolf Arnheim, en donde se define el color como: *“El color es un elemento de la forma, pero también es un elemento independiente que puede utilizarse para crear efectos expresivos. El color puede ser utilizado para crear contraste, armonía, movimiento y emoción.”* (Arnheim, 1954, p. 213). En este contexto, se destaca la dimensión emocional y subjetiva del color, la cual es crucial tanto para el artista como para el espectador, pues refleja las

sensaciones y percepciones de la mente. Este enfoque nos permite comprender mejor el propósito del artista al emplear determinadas paletas de colores, así como proporciona un posible contexto para el cambio observado en relación con la enfermedad mental.

Continuando con el siguiente concepto, se explorará la abstracción, tomando como referencia el libro *“Graphic Design: The New Basics”* de Ellen Lupton y Jennifer Cole Phillips. En esta obra, la abstracción se define como: *“La abstracción es la eliminación de detalles no esenciales para revelar la esencia de una forma o idea”* (Lupton & Phillips, 2008, p. 12). Esta definición resalta la pérdida, ya sea intencional o no, de los detalles que conforman un objeto, dejándolo con lo más distintivo. Este concepto nos permite analizar el nivel de abstracción que los artistas generan en sus obras a raíz de sus enfermedades.

Abordando el último concepto general, nos centraremos en la simbolización de cada obra, utilizando como referencia el libro *“El lenguaje de los símbolos”* de Susanne K. Langer.¹⁷ En esta obra, la abstracción se define como: *“Los símbolos no solo representan objetos, sino que también pueden representar sentimientos, experiencias e incluso ideas abstractas. Lo hacen creando una analogía entre la cosa simbolizada y el símbolo en sí.”* (Langer, 1953, p. 15). Esta definición subraya cómo las obras pueden contener objetos que buscan representar experiencias o ideas alineadas con temas personales, sin llegar a ser literales en su representación gráfica.

Una vez alcanzadas las conclusiones del estudio, se dio paso a una fase creativa adicional: la creación de una serie de cartas del tarot que refleja la línea gráfica de cada artista. Este proceso de selección de los arcanos mayores se fundamentó en la analogía con lo que se conoce como “el camino del loco”, un concepto que encapsula las diversas etapas que caracterizan el inicio de un nuevo proyecto o situación en la vida de una persona. Esta metáfora se consideró particularmente adecuada para representar las trayectorias de los artistas y la evolución de sus obras, al comprender que dicho camino implica tanto desafíos como recompensas que moldean el crecimiento personal. La elección de las

¹⁵ introspección: Mirada interior que se dirige a los propios actos o estados de ánimo.

¹⁶ catarsis: Efecto purificador y liberador que causa la tragedia en los espectadores suscitando la compasión, el horror y otras emociones.

¹⁷ “El lenguaje de los símbolos” de Susanne K. Langer.: relacionar realidades y conceptos con un símbolo.

cartas específicas se llevó a cabo con base en una cuidadosa revisión de los acontecimientos significativos en la vida de cada artista, guiada por los hallazgos obtenidos en la investigación realizada. Este proceso garantizó que las cartas seleccionadas capturaran de manera fiel los momentos clave y las transformaciones artísticas que experimentaron los creadores, permitiendo así una representación auténtica y significativa de sus vidas y obras mediante el estilo gráfico de cada una.

Resultados

Como se mencionó anteriormente se ha logrado identificar un patrón distintivo que se puede repetir en cada artista, la única diferencia es la forma en que se desarrollo, más enfocado en el estilo y lo que cada uno tenía o deseaba transmitir con sus obras, por lo que se hablará de la conclusión y el patrón general encontrado a raíz de las enfermedades mentales de nuestros artistas para luego hablar de cada pintor individualmente.

En el caso de Louis Wain, su evolución artística presenta un patrón distintivo y fácilmente identificable a simple vista. Este patrón se manifiesta principalmente en el uso del color en sus obras, siendo este uno de los elementos más evidentes de su transformación. A lo largo de su carrera, Wain solía utilizar paletas de colores que reflejaban la realidad, incluso en sus pinturas de gatos, que se convirtieron en su sello distintivo. Sin embargo, a medida que avanzaba su esquizofrenia, sus paletas comenzaron a volverse cada vez más vibrantes y llamativas, alejándose de los tonos realistas que solía emplear. Aunque ocasionalmente experimentaba momentos de "lucidez", durante los cuales regresaba a una paleta más cercana a la realidad, estos eran breves intervalos en comparación con la tendencia general hacia una expresión más audaz y estridente en sus obras.

Explorando otro aspecto fundamental en el análisis de la evolución de las obras de Louis: la abstracción de los elementos centrales de su arte, los gatos. Estos felinos, que eran los protagonis-

tas indiscutibles de sus pinturas, experimentaron una transformación significativa a lo largo de su carrera. Inicialmente, Wain retrataba a los gatos con una precisión anatómica notable, pero conforme avanzaba su trayectoria artística, comenzaron a adaptarse a un mundo más antropomórfico¹⁸, reflejando la influencia del entorno humano en su obra. Aunque al principio su enfermedad aún no se manifestaba de manera evidente, se puede observar cómo esta transición hacia una representación más abstracta de los gatos coincidió con el progreso de su esquizofrenia. Esta abstracción alcanzó su punto culminante durante el período de mayor intensidad de su enfermedad, caracterizándose por patrones repetitivos que revelaban sutiles jerarquías visuales, mediante el uso distintivo de espirales, puntos y fillos.

Continuando con el análisis sobre la simbolización, es crucial entender el propósito detrás de cada obra de arte, especialmente en el caso de Louis Wain. Inicialmente, sus temas abarcan una variedad de aspectos cotidianos y políticos, a menudo impregnados de sátira sutil. Estos temas reflejaban sus opiniones y percepciones sobre la sociedad y el mundo que lo rodeaba. Sin embargo, a medida que su enfermedad mental progresaba, su enfoque se estrechó y sus obras se volvieron más introspectivas. Este cambio puede atribuirse a su creciente aislamiento en instituciones psiquiátricas¹⁹, donde pudo haber encontrado una fuente de inspiración en su soledad. En las etapas finales de su carrera, sus pinturas presentaban personajes solitarios inmersos en entornos caóticos y desorganizados, reflejando así su propia lucha interna. Los patrones repetitivos en sus obras sugieren un intento de expresar el caos que experimentaba en sus momentos más turbulentos. El deterioro gradual de los personajes principales en sus pinturas subraya aún más su confusión mental y la pérdida de identidad, proporcionando una visión profunda de su estado emocional y psicológico.

Para realizar una comparativa más equitativa entre todos los artistas, es esencial considerar la evolución artística de Martín Ramírez, la cual

¹⁸ Antropomórfico: La palabra antropomórfico proviene del griego "ánthros" (ἄνθρωπος), que significa "ser humano," y "morphé" (μορφή), que significa "forma" o "figura." Se utiliza para describir la atribución de características humanas a seres no humanos, como animales, objetos inanimados, o incluso a seres divinos.

¹⁹ Instituciones Psiquiátricas: Son centros especializados en el diagnóstico, tratamiento y cuidado de personas con trastornos mentales graves. También conocidas como hospitales psiquiátricos o clínicas psiquiátricas, estas instituciones están diseñadas para proporcionar un entorno controlado y seguro donde los pacientes pueden recibir atención médica y psicológica intensiva.

exhibe un patrón distintivo²⁰ y fácilmente reconocible a simple vista, donde el color actúa como un espejo del alma en sus obras. En sus primeras etapas, la paleta de Ramírez se define por colores vivos y vibrantes, como el rojo, el amarillo y el azul, infundiendo a sus creaciones una contagiosa alegría y vitalidad que posiblemente reflejaban una relativa estabilidad mental y conexión con el mundo exterior. Sin embargo, a medida que su esquizofrenia progresaba, sus tonalidades se sumían en una oscuridad creciente, adoptando matices más sombríos y melancólicos como el negro, el marrón y el verde. Este cambio cromático podría interpretarse como un eco del deterioro mental que experimentaba, la angustia que lo consumía y el aislamiento cada vez más profundo que sentía. A pesar de esta oscuridad, Ramírez nunca abandonó por completo el uso del color; de hecho, los tonos brillantes aparecen en sus obras posteriores, pero con una carga simbólica más profunda. El rojo, por ejemplo, puede denotar violencia o agresividad, mientras que el azul simboliza paz o esperanza. De esta manera, el color se convierte en un lenguaje no verbal que nos permite adentrarnos en las emociones y experiencias de Ramírez, incluso en sus momentos de mayor abstracción.

Otro aspecto fundamental en el análisis de la evolución de las obras de Martín Ramírez es la abstracción como un viaje al interior, ya que en sus obras también se experimentó un notable cambio en cuanto a su nivel de abstracción. Al principio, sus dibujos y pinturas representan figuras reconocibles, como paisajes, animales y personas. Sin embargo, con el avance de su enfermedad, estas imágenes se fueron desdibujando y deformando, hasta convertirse en formas abstractas casi indescifrables. Este proceso puede interpretarse como un reflejo del alejamiento de Ramírez de la realidad. A medida que su mente se fragmentaba, le resultaba cada vez más difícil plasmar el mundo exterior de manera objetiva. Fue así como sus obras se convirtieron en un mapa de su mundo interior, lleno de símbolos y metáforas que sólo él podía comprender, por ejemplo, las líneas onduladas y distorsionadas pueden significar la confusión mental, mientras que las formas geométricas repetitivas pueden simbolizar el orden y la es-

tructura que buscaba en su vida. Esta abstracción también se puede entender como una herramienta creativa que le permitía expresarse de manera libre y sin restricciones, así Ramírez podía explorar emociones complejas y experiencias profundas que no podía comunicar de otra manera.

Y en cuanto al simbolismo²¹, Ramírez lo percibe como un lenguaje personal para el caos, estos desempeñaron un papel crucial en sus obras, especialmente durante la etapa en que su estilo se tornó más abstracto. Estos símbolos, a menudo repetitivos y obsesivos, servían como un lenguaje único para expresar sus emociones, ideas y experiencias en un mundo que ya no podía comprender de manera racional. Entre los más recurrentes se encuentran trenes representando su viaje migratorio desde México a los Estados Unidos, otros elementos como caballos pueden simbolizar la libertad y el escape de su realidad confinada, las figuras humanas reflejan su propia fragilidad mental, los paisajes rurales significan nostalgia por su tierra natal y los objetos o lugares religiosos pueden representar su búsqueda de consuelo y redención en medio del sufrimiento. Estos símbolos, cargados de significados ambiguos y cambiantes, podrían representar desde recuerdos de su infancia hasta visiones apocalípticas o mensajes divinos. Estas interpretaciones aún son un tema de debate entre los expertos. Sin embargo, no cabe duda de que estos elementos visuales jugaron un papel fundamental en su búsqueda de expresar lo inefable y de dar sentido a un mundo caótico y fragmentado.

Concluyendo con Aloise Corbaz, su trayectoria artística revela un patrón claro, especialmente evidente en el uso del color en sus obras. A lo largo de su carrera, Corbaz tendía a emplear paletas de colores que reflejaban su realidad personal, incluso en sus representaciones de personas. A pesar del avance de su condición, ella conservaba una secuencia o armonía en la paleta, expresando así su deseo de mantener una fidelidad emocional a través del color. En consecuencia, incluso en sus diseños más simples, Corbaz lograba organizar los tonos más pasteles de manera precisa y evocadora.

²⁰ Patrón Distintivo: El término "patrón" se refiere a una secuencia o estructura que se repite, mientras que "distintivo" indica que ese patrón es único o característico, haciendo que algo se destaque por sobre lo demás. Es útil para reconocer y analizar elementos específicos dentro de un contexto más amplio, destacando lo que hace que algo o alguien sea único o identificable.

²¹ Simbolismo: Es un concepto que se refiere al uso de símbolos para representar ideas, conceptos, emociones, o estados más complejos que no siempre pueden expresarse de manera directa. Un símbolo es un objeto, una figura, una palabra o una imagen que sugiere algo más allá de su significado literal.

Seguimos adentrándonos en otro aspecto crucial al analizar la evolución de las obras de Aloi-se: la abstracción de los elementos centrales de su arte, especialmente las representaciones de mujeres o personas. Estos personajes, que eran los protagonistas evidentes de las historias que ella concebía en su mente, experimentaron una transformación significativa a lo largo de su carrera. Inicialmente, Corbaz retrataba a las personas con una proporción más cercana a la realidad, pero a medida que avanzaba en su trayectoria artística, los diseños se volvían más desproporcionados y aumentaba su tamaño en la mesa de trabajo. Esto podría reflejar la influencia de su enfermedad en su percepción de las proporciones y su habilidad para dimensionar objetos y componer una obra. Se puede observar cómo esta transición hacia una representación más abstracta de las personas y objetos coincidía con el progreso de su esquizofrenia. Esta abstracción alcanzó su punto más alto durante el período de mayor intensidad de su enfermedad, caracterizándose por un aumento significativo en el tamaño de los elementos que, como mencioné anteriormente, comenzaron a ocupar cada vez más espacio. Además, se incorporaron elementos como espirales, líneas gruesas y delgadas, así como una exageración en la proporción del cuerpo o el rostro.

Otra característica importante es el análisis del simbolismo como un lenguaje personal para la artista, se observa que durante la etapa en la que su estilo se volvió más radical y abrumador, caracterizado por un aumento en el uso de colores vibrantes y tamaños desproporcionados, así como la incorporación de historias extrañas en su pintura, los símbolos desempeñan un papel fundamental, estos, eran a menudo repetitivos y obsesivos, como las formas de flores y rosas que adoptan una representación única y distintiva, manifestaban una abstracción subyacente que servía como un medio para expresar sus emociones, ideas y experiencias en un mundo ficticio creado por ella. Entre los símbolos más recurrentes se encuentran las rosas, que representan su obsesión por mantener algo identificable en su obra. Además, las figuras humanas, especialmente las mujeres, simbolizan su feminidad a través de cuerpos voluptuosos y deformados, con cabezas grandes y cuerpos exagerados, lo que sugiere un intento de escapar de su realidad confinada. Estas figuras también reflejan su propia percepción del mundo real, fusionando seres humanos con objetos deslumbrantes y extraños en una sola composición, creando así un universo extraño y desproporcionado

Discusión

Como resultado final de esta investigación podemos denotar un cierto patrón que se desarrolla en los artistas que sufren algún tipo de enfermedad mental, siendo este claro en conceptos gráficos de color, abstracción y simbolización, lo interesante es que con cada artista el nivel e incluso la forma en que se manifestaron estos cambios fueron completamente diferentes en cada sujeto analizado, como se explico con los resultados individuales de cada investigador.

Se observa que, si bien se produjeron cambios en ambos casos, no fueron uniformes. Por ejemplo, el grado de abstracción en las figuras experimentado por Louis Wain no fue equiparable al de Aloi-se Corbaz. Esta última logró mantener un estilo más identificable en la representación de la figura humana, mientras que el artista inglés desarrolló una abstracción notablemente marcada hacia patrones repetitivos. Lo mismo ocurre con las paletas de colores utilizadas en las obras de ambos artistas.

Se destaca que los artistas con formación previa en artes conservan en gran medida sus habilidades manuales, incluso cuando enfrentan desafíos psicológicos. Este fenómeno sugiere que la capacidad fisiológica adquirida durante su formación artística no se desvanece fácilmente, salvo por la intervención de factores externos, como lesiones físicas o los posibles efectos secundarios de ciertos medicamentos que puedan afectar los músculos o huesos del artista. Sin embargo, es importante señalar que esta observación se basa principalmente en casos como los de Louis Wain, quien tenía una trayectoria artística antes de enfrentar problemas de salud mental. Por lo tanto, se requieren más investigaciones con una muestra más amplia de artistas para validar plenamente esta teoría.

Para enriquecer nuestras investigaciones, nos hemos basado en estudios previos que abordan los mismos temas que nos interesaba explorar en relación con cada artista. A continuación, cada miembro del equipo detalla los estudios que sirvieron como referencia para su respectivo artista, proporcionando así un contexto sólido y una perspectiva informada sobre las investigaciones previas en este ámbito. Este enfoque nos permite aprovechar el conocimiento acumulado y establecer conexiones significativas entre nuestro trabajo y el corpus existente de estudios relevantes.

A partir del minucioso análisis realizado sobre Louis Wain en el estudio titulado “El proceso esquizofrénico y los gatos de Louis Wain” por Brenha. M. y Teixeira P., se desveló la transformación de sus pinturas de gatos, transitando desde representaciones realistas hacia formas progresivamente más antropomorfas y fantásticas, hasta alcanzar un punto de síntesis casi total de los felinos. Este proceso estuvo en consonancia con el declive de su salud mental. No obstante, es crucial señalar que este estudio sólo exploró un aspecto de la compleja relación entre la salud mental y la creatividad de Wain.

Tras este análisis inicial, se hace evidente que hacia el final de la vida del artista, en el punto más crítico de su enfermedad, se produjo una transformación significativa en su estilo artístico, conduciendo hacia un terreno cada vez más abstracto. Esta transición, interpretada como una evolución natural desde los primeros días de su carrera cuando estaba en proceso de explorar y definir su estilo distintivo, revela una marcada influencia de las secuelas de su enfermedad en su obra. Este descubrimiento respalda la premisa de que la enfermedad puede impactar la producción artística de un individuo, resaltando cómo un aspecto tan específico como la representación de su característica más distintiva, los gatos, puede verse alterado debido a la enfermedad. Estos hallazgos contribuyen a esclarecer el patrón observable en el declive creativo de los artistas afectados por enfermedades mentales, brindando así una comprensión más completa de cómo la salud mental puede influir en la práctica artística.

Al explorar la vida y obra de Martín Ramírez, se consideró como punto de partida el estudio “Martín Ramírez: Arte, Migración y Locura”, escrito por Víctor M. Espinosa. Este libro ofrece una visión detallada y completa del artista mexicano-estadounidense, cuya trayectoria estuvo profundamente influenciada por la migración, el desplazamiento y la enfermedad mental. Estas experiencias se reflejaron en su arte, convirtiéndose en una forma de expresión personal y exploración de su mundo interior.

El análisis inicial de su producción artística revela un estilo simple y directo, caracterizado por líneas gruesas y figuras básicas que representaban principalmente paisajes, escenas cotidianas y retratos de compañeros de hospital.

Sin embargo, a medida que progresaba su enfermedad mental, su arte experimentaba una transformación notable. La influencia de su padecimiento se reflejaba en la complejidad y simbolismo crecientes de sus dibujos, que se llenaban de figuras abstractas, patrones repetitivos y elementos religiosos, manifestando así su viaje interior y su lucha por encontrar significado en un mundo en constante cambio.

Como segundo pilar, se utilizó el estudio “Dear Martín Ramírez: A letter to the self-taught Mexican artist” de Jonathan Griffin, el cual ofrece una visión integral de la vida y obra de este artista autodidacta mexicano. Griffin examina detalladamente los distintos aspectos que moldearon la identidad artística de Ramírez. En primer lugar, aborda el tema del desarraigo cultural²², que tuvo un impacto significativo en su desarrollo artístico al enfrentarse a una realidad ajena. Luego, explora cómo su enfermedad mental influyó tanto en su vida personal como en su proceso creativo, convirtiéndolo en un medio de expresión y escape. Posteriormente, analiza la técnica artística de Ramírez, caracterizada por el uso de materiales rudimentarios como lápices de colores, crayones y papel encontrado, lo que resalta su habilidad para crear belleza a partir de recursos simples. Finalmente, Griffin examina el simbolismo y la iconografía²³ presentes en las pinturas de Ramírez, donde se reflejan sus experiencias, emociones y pensamientos, destacando la importancia de su obra como ejemplo de arte autodidacta y como un reflejo vívido de la experiencia de los inmigrantes en los Estados Unidos.

Por otro lado, al investigar e indagar sobre la vida y obra de Aloise Corbaz, se consideró como punto de partida el estudio del libro “Aloïse (1975)”, escrito por Jean Dubuffet. Allí se ofrece una visión detallada y completa de la artista Suiza, cuya trayectoria estuvo profundamente influenciada por la enfermedad mental que la hizo establecerse en un espacio y crear todo su trabajo hasta su muerte. Estas experiencias se reflejaron en su arte, relacionando sus conceptos y otros detalles. Otro factor que resalta el autor del texto, es que él mismo redactó que Aloise presentaba un talento natural, evolución artística, sus temas y creatividad e imaginación.

El análisis inicial de su producción artística revela un estilo catalogado como la vanguardia del

²² El desarraigo cultural es la pérdida de conexión con la cultura propia al enfrentarse a un entorno diferente

²³ La iconografía es el estudio de los símbolos y motivos visuales en el arte, que representan ideas, conceptos y temas específicos

Art brut²⁴ y dinámico, caracterizado por líneas gruesas y delgadas y personas deformes con construcciones de dinamismo abstracto de diseños, escenas cotidianas y retratos con características poco realistas. Sin embargo, a medida que progresaba su enfermedad mental, su arte experimentaba una transformación. La influencia de su padecimiento se reflejaba en la complejidad y simbolismo crecientes de sus dibujos, que se llenaban de figuras abstractas, patrones repetitivos, manifestando así su viaje interior y sus mecanismos frente al arte de componer algo nuevo y presentar cómo se siente.

Para esta investigación, también se recurrió al libro "Aloïse Corbaz en constellation (2001)" de Catherine Millet, donde se examinan con detalle diversos aspectos de la vida del artista. Millet profundiza en las patologías que afectaron a Corbaz y en cómo estas influyeron en la configuración de su obra. En primer lugar, se adentra en la evolución de sus creaciones, las cuales fueron moldeadas significativamente por su realidad limitada, en la que le era imposible acceder al mundo exterior. Seguidamente, se analiza la técnica artística empleada por Aloïse Corbaz, caracterizada por el uso de materiales como lápices de colores, pinceles, bases en tela y crayones, demostrando una notable habilidad para crear mundos fantásticos a partir de recursos modestos. Por último, Millet examina el simbolismo y la iconografía presentes en las pinturas de Aloïse, donde se reflejan sus vivencias, emociones y pensamientos, resaltando la relevancia de su obra como un ejemplo de autoaprendizaje y exploración artística.

Limitaciones del estudio

Durante la investigación, surgieron diversas limitaciones que deben tenerse en cuenta para garantizar la rigurosidad y la calidad del trabajo. En primer lugar, el acceso a información confiable puede ser un desafío significativo, especialmente al intentar obtener registros médicos precisos de los artistas. En muchos casos, estos registros pueden estar incompletos o ser confidenciales, lo que dificulta una comprensión precisa de su historial de salud mental o física. Por ejemplo, en el caso de Louis Wain, se ha mencionado en varias fuentes que recibió tra-

tamiento con electroshock²⁵, pero la fiabilidad de esta información es cuestionable y requiere una verificación adicional. Si Wain realmente fue sometido a esta terapia, podría haber tenido implicaciones significativas a nivel neurológico que podrían haber influido en su producción artística. Por lo tanto, la falta de acceso a registros médicos detallados representa una limitación importante en la comprensión completa de cómo la salud mental de los artistas puede haber afectado su trabajo creativo.

Además, es fundamental considerar el factor de las interpretaciones subjetivas. La información disponible sobre la salud mental de los artistas a menudo proviene de diversas fuentes, como entrevistas, biografías o testimonios de terceros, lo que puede dar lugar a interpretaciones sesgadas y subjetivas. Esta variabilidad en las fuentes de información puede influir en la interpretación de los datos y en la validez de los hallazgos, como en el caso de Martin Ramirez, quien migró a Estados Unidos alrededor de 1925 buscando trabajo como jornalero agrícola, pero debido a la Gran Depresión²⁶ las oportunidades laborales eran escasas y se vio obligado a vivir en la indigencia. De esta época no hay información precisa sobre su vida en las calles antes de su institucionalización en 1930. Por esta misma razón, tampoco se tiene un registro claro del inicio de su enfermedad mental. Algunos estudiosos sugieren que pudo haber comenzado a manifestar síntomas durante su tiempo en las calles, mientras que otros creen que ya padecía la enfermedad antes de emigrar.

Otra limitación importante radica en la complejidad inherente a la relación entre arte y salud mental. La creación artística está influenciada por una serie de factores, como la personalidad del artista, sus experiencias de vida y el contexto social en el que se desenvuelve, como por ejemplo el caso de la artista Aloïse Corbaz, que vivió su encierro en el manicomio durante y después de la segunda guerra mundial, esto determinó la forma de ser, de pintar, también de cómo su enfermedad mental puede determinar que se agravó por el tiempo que pasó en el hospital psiquiátrico. Por lo tanto, resulta difícil aislar la influencia específica de la salud mental como único determinante de la obra de arte.

²⁴ El Art brut es el arte creado por personas fuera del circuito artístico convencional, a menudo con salud mental o en aislamiento.

²⁵ El electroshock es un tratamiento médico que utiliza descargas eléctricas controladas para inducir una respuesta en el cerebro, utilizado principalmente en casos de depresión severa

²⁶ La Gran Depresión fue una crisis económica mundial que comenzó en 1929 y se extendió durante la década de 1930, causando una grave recesión económica y un alto desempleo

Además, los retos metodológicos representan otro aspecto a considerar. La comparación entre los tres artistas mencionados puede ser complicada debido a sus diferentes contextos culturales y épocas. Esta diversidad dificulta la comparación directa de sus obras y experiencias, lo que puede afectar la validez de los resultados obtenidos.

Por último, la falta de estudios sistemáticos constituye una limitación significativa en la comprensión de la relación entre el arte y la salud mental en artistas como Louis Wain y Martín Ramírez. La escasez de investigaciones rigurosas y sistemáticas que exploren esta conexión específica deja un vacío en nuestra comprensión de cómo la salud mental influye en la expresión artística y cómo el arte puede servir como un medio terapéutico. Esta ausencia de estudios exhaustivos también dificulta la identificación de patrones comunes o diferencias significativas entre diferentes artistas y períodos de tiempo. E incluso, la falta de un marco metodológico unificado dificulta la comparación de resultados entre diferentes investigaciones y la extrapolación de hallazgos a contextos más amplios. En consecuencia, la necesidad de investigaciones más sistemáticas y exhaustivas se vuelve evidente para avanzar en nuestra comprensión de esta compleja relación entre el arte y la salud mental.

La investigación sobre Louis Wain ha enfrentado diversos obstáculos que han dificultado una comprensión completa de su vida y obra. Entre estos desafíos se encuentran la falta de obras disponibles en una calidad aceptable y las contradicciones en los relatos sobre su vida. Estos obstáculos son especialmente significativos debido a la época en la que vivió Wain y a la naturaleza limitada de los registros que han perdurado desde entonces. A pesar de ser un artista reconocido en su tiempo, los estudios sobre su vida no se llevaron a cabo hasta después de su fallecimiento, y la información disponible puede estar sesgada o incompleta. Además, la ausencia de testimonios directos de Wain o de su familia dificulta aún más la reconstrucción precisa de su historia. En consecuencia, estos desafíos han limitado nuestra comprensión de la vida y obra de Louis Wain, dejando preguntas sin respuesta y aspectos por explorar en futuras investigaciones.

En el caso de Martín Ramírez, algunas limitaciones fueron, en primer lugar la escasez de información, es decir, que los registros oficiales sobre su vida y obra son limitados, ya que gran parte de su tiempo lo pasó institucionalizado en

hospitales psiquiátricos, donde la documentación no siempre se conservaba de manera adecuada. En segundo lugar, se analizó que existen numerosos estudios y artículos sobre Ramírez, pero no hay una investigación sistemática y exhaustiva que abarque todos los aspectos de su vida y obra, y que sea totalmente correcta, ya que pueden haber diferentes observaciones y puntos de vista de quién analiza su historia. Por último, se encontró una escasez en la cronología de sus obras, pues estas no cuentan con una fecha exacta de su realización, lo que limita la posibilidad de estudiar sus trabajos de manera profunda y llevar el orden de ellas.

Concluyendo con el análisis del caso de la artista Aloise Corbaz, se presentan diversas complicaciones. En primer lugar, al compararla con otros artistas investigados en nuestro estudio, resalta la falta de una investigación sistemática y exhaustiva que cubra todos los aspectos de su vida y obra. Esta carencia ha dado lugar a una variedad de interpretaciones y perspectivas sobre su historia, lo que dificulta alcanzar una conclusión definitiva y coherente sobre temas como su obra, vida, historia y enfermedad.

Además, se evidencia una falta de coherencia en la cronología de algunas de las obras atribuidas a Corbaz. La ausencia de fechas precisas en ciertas obras limita la capacidad de realizar un estudio en profundidad y establecer un orden cronológico exacto. Esta situación complica aún más el análisis de su trabajo y su evolución artística a lo largo del tiempo.

Direcciones futuras para la investigación

Basándonos en el análisis previo, es evidente que existen áreas de investigación que merecen una atención más detallada. Una de estas áreas es la exploración de las posibles influencias mutuas entre los artistas, considerando sus conexiones y el contexto artístico en el que se desarrollaron. Comprender cómo interactúan y se influyen entre sí podría arrojar luz sobre los procesos creativos y la evolución del arte en el contexto de la salud mental.

Además, es importante considerar la diversidad de experiencias de salud mental representadas en el arte. Esto incluye examinar diferentes diagnósticos, tratamientos y perspectivas sobre cómo se abordaban las enfermedades mentales en diferentes épocas. Explorar cómo estas experiencias han evolucionado hasta la actualidad y cómo el arte puede contribuir al tratamiento y la comprensión de la salud mental es

crucial para avanzar en este campo de estudio.

Finalmente, se plantea la exploración del potencial de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el análisis de datos, para ahondar en la relación entre el arte y las enfermedades mentales, e incluso los trastornos mentales. Estas herramientas podrían posibilitar el análisis sistemático de grandes corpus de obras artísticas, ofreciendo nuevas perspectivas sobre cómo la salud mental se manifiesta en la creación artística. La integración de estas tecnologías en la investigación podría abrir nuevas sendas para comprender y abordar los complejos vínculos entre el arte y la mente.

Conclusiones

La presente investigación ha arrojado luz sobre la compleja relación entre la salud mental y la creatividad artística, explorando cómo diversos artistas han sido influenciados por sus condiciones mentales en la producción de su obra. A través del análisis detallado de casos como Louis Wain, Martín Ramírez y Aलोise Corbaz, hemos podido observar patrones comunes y diferencias significativas en la forma en que la enfermedad mental se refleja en el arte.

Uno de los hallazgos más destacados de este estudio es la variedad de manifestaciones que pueden surgir en la obra de artistas afectados por enfermedades mentales. Desde la evolución gradual hacia formas más abstractas, como en el caso de Louis Wain, hasta la incorporación de símbolos y patrones repetitivos, como en el arte de Martín Ramírez y Aलोise Corbaz, cada artista ofrece una perspectiva única sobre cómo la mente humana puede influir en el proceso creativo.

Es importante destacar que, si bien la enfermedad mental puede impactar la producción artística, también existen factores mitigantes, como la formación previa en artes, que pueden influir en la conservación de habilidades manuales y técnicas. Este hallazgo sugiere que la capacidad fisiológica adquirida durante la formación artística puede no desvanecerse fácilmente, incluso en situaciones de desafío psicológico.

Además, hemos identificado una serie de limitaciones que deben tenerse en cuenta al interpretar los resultados de este estudio. La falta de acceso a información confiable, las interpretaciones subjetivas y los retos metodológicos son solo algunos de los obstáculos que enfrentamos al intentar comprender la compleja relación entre arte y salud mental. Estas limitaciones sub-

rayan la necesidad de una investigación más sistemática y exhaustiva en este campo, con el fin de avanzar en nuestra comprensión de los vínculos entre la mentalidad y la expresión artística.

En cuanto a las direcciones futuras para la investigación, se sugiere explorar las posibles influencias mutuas entre los artistas y cómo estas conexiones pueden afectar el proceso creativo. Así mismo, es fundamental considerar la diversidad de experiencias de salud mental representadas en el arte, así como el potencial de las tecnologías emergentes para profundizar en nuestra comprensión de esta compleja relación.

En resumen, esta investigación de semillero ha contribuido significativamente a nuestro entendimiento de cómo la salud mental puede influir en la creatividad artística. A través del análisis de casos específicos y la identificación de patrones comunes, hemos avanzado en nuestra comprensión de cómo las enfermedades mentales pueden manifestarse en la obra de artistas y cómo el arte puede servir como un medio de expresión y exploración de la experiencia humana. Sin embargo, queda mucho por explorar en este campo, y esperamos que este estudio sirva como punto de partida para futuras investigaciones que profundicen en esta fascinante intersección entre las artes y la mente.

Referencias

Libros:

1. Lupton, E., & Phillips, J. C. (2008). *Graphic Design: The New Basics*. Princeton Architectural Press.
2. Langer, S. K. (1953). *El lenguaje de los símbolos*. Nueva York: Dover Publications.
3. Dubuffet, Jean. (1975). *Aलोise*. París, Francia: Éditions Gallimard.
4. Millet, Catherine. (2001). *Aलोise Corbaz en constellation*. París, Francia: Éditions Flammarion.
5. Espinosa, V.M., Cruz, M.H. y Ramírez, M. (2019). *Martín Ramírez: Arte, Migración y Locura*. Fondo de Cultura Económica.

Artículos de revista:

6. Forsythe, A., Williams, T., & Reilly, R. G. (2017). What paint can tell us: A fractal analysis of neurological changes in seven artists. *Neu-*

ropsychology, 31(1), 1.

7. Guijarro Castro, C. (2013). La influencia de la enfermedad neurológica de Goya en su cambio de estilo pictórico. *Neurosciences and History*, 1(1), 12-20.
8. Brenha, M., & Teixeira, P. (2014). El proceso esquizofrénico y los gatos de Louis Wain. *Psiquiatría europea*, 29(S1), 1-1. doi:10.1016/S0924-9338(14)78223-9
9. Griffin, J. (2017). Dear Martín Ramírez: A letter to the self-taught Mexican artist. *Frieze, Contemporary Art and Culture*.

Capítulo de libro:

10. Hernández, A. M. (2024). De la pintura psicopatológica al arte como terapia en España (1917-1986). En A. M. Hernández (Ed.), *Arte y salud mental: Perspectivas desde la psicología y la psicopatología* (pp. 1-20). Madrid: Editorial Complutense.

Fuente web:

11. Laird, M. (2024, 24 de enero). Aloïse, una artista esquizofrénica. SWI swissinfo.ch.