

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES
ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

Re - delias. Nuevas psicodelias dentro de la sociedad
contemporánea neurodivergente.

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes

AUTOR/A: Bausá Vicente, Raquel

Tutor/a: Herrero Cortell, Miguel Ángel

CURSO ACADÉMICO: 2023/2024

RESUMEN

Experiencia inmersiva de carácter multidisciplinar donde interviene la obra pictórica, la luz y la composición sonora. Tomando de referencia el estilo psicodélico de artistas de la década de los 60, se pretende realizar una instalación con el objetivo de difuminar la línea entre lo íntimo y lo colectivo; generando un recorrido sanador a través de las diferentes obras.

Este proyecto recopila conversaciones y genera un diálogo a dos voces entre Raquel Bausà y Sophía Bodí. Se coloca el foco en el trauma, las emociones y los problemas conductuales que existen dentro de la sociedad contemporánea neurodivergente con el objetivo de crear un espacio libre de juicio donde las personas dentro del espectro puedan sentirse bienvenidas.

A través de la investigación, el análisis y la experimentación personal, *Re - Delias* busca introducir al espectador en un imaginario propio de carácter psicodélico donde el arte plástico y la música se entremezclan hasta fusionar los límites de ambas disciplinas.

Palabras clave: proyecto multidisciplinar – pintura psicodélica – psicodelia – pour painting – alteración de la conciencia – neurodivergente – drogas lisérgicas

ABSTRACT

An immersive experience of a multidisciplinary nature involving pictorial work, light and sound composition. Taking as a reference the psychedelic style of artists of the 1960s, an installation is intended to blur the line between the intimate and the collective; generating a healing journey through the different works.

This project gathers conversations and generates a two-part dialogue between Raquel Bausà and Sophía Bodí. The focus is placed on the trauma, emotions and behavioral problems that exist within contemporary neurodivergent society with the aim of creating a judgment-free space where people within the spectrum can feel welcome.

Through research, analysis and personal experimentation, *Re - Delias* seeks to introduce the viewer into his own psychedelic imaginary where plastic art and music intermingle to merge the boundaries of both disciplines.

Keywords: multidisciplinary project – psychedelic painting – psychedelia – pour painting – alteration of consciousness – neurodivergent – lysergic drugs

*A Gema,
a mis amigas Sonia y Eric
y a Adrián, por ser mi familia.
A Jacob y Sophía,
sin los que este proyecto no existiría.*

Gracias siempre.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	6
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.....	7
3. PERCEPCIONES Y CONSTRUCCIONES DE LA REALIDAD.....	9
3.1 LAS DROGAS LISÉRGICAS.....	9
3.2 HUMPHRY OSMOND Y LA PSICODELIA.....	10
3.3 ANÁLISIS Y CONTEXTO DEL MOVIMIENTO PSICODÉLICO.....	11
3.3.1 ESTADOS ALTERADOS DE LA CONCIENCIA.....	11
3.3.2 ANTECEDENTES.....	12
3.3.3 ESCUELA VIENESA DEL REALISMO FANTÁSTICO.....	13
3.3.4 THE HIPPIE WAVE Y LA CONTRACULTURA.....	14
3.4 ARTE Y NEURODIVERGENCIA.....	14
3.4.1 ESPECTRO NEURODIVERGENTE.....	14
3.4.2 NEURODIVERGENCIA Y DROGAS.....	15
4. REFERENTES.....	16
4.1. KARL FERRIS.....	16
4.2. THE FOOL.....	18
4.3 PIPILOTTI RIST.....	19
4.4 JULIA MARTÍN – MAESTRO.....	20
4.5 LAS PUERTAS DE LA PERCEPCIÓN.....	21
5. DESARROLLO PRÁCTICO.....	21
5.1 TRABAJOS PREVIOS.....	22
5.2 SOPHIA BODÍ.....	23
5.3 OBRA PICTÓRICA.....	24
5.3.1 BÚSQUEDA DE LA PALETA DE COLOR.....	24
5.3.2 EL GRAN FORMATO.....	28
5.3.3 MONOPRINTS Y SERIGRAFÍA EXPERIMENTAL.....	30
5.4 EXPOSICIÓN.....	31
5.4.1 INSTALACIÓN.....	32
5.4.2 HAPPENING.....	34
6. CONCLUSIONES.....	35

7. REFERENCIAS.....	37
8. ÍNDICE DE IMÁGENES.....	39
9. ANEXO.....	41

1. INTRODUCCIÓN

¿Dónde puedes refugiarte cuando los espacios en los que creces y te desarrollas como individuo no están contruidos para ti? *Re-Delias* nace de la necesidad de pertenencia, de la necesidad de no sentirse juzgado en función de tu condición neurológica. A través del estudio y la experimentación, este proyecto recopila conversaciones acerca del trauma y los problemas conductuales que existen dentro de la sociedad neurodivergente. Generando un diálogo a dos voces entre Raquel Bausá y Sophía Bodí, quien ha participado activamente en el proyecto, se crea una instalación de carácter psicodélico donde la obra plástica y el sonido convergen. Sumergiendo con ello al espectador en una experiencia inmersiva de la que puede, o no, ser partícipe. En las conversaciones previas a la producción entre Sophía y la propia artista, se abordan temas relacionados con las conexiones interpersonales y afectivas, así como la idea del suicidio a raíz de la marginación social o aspectos como la arteterapia y las adicciones. Fruto de estos diálogos se genera un imaginario personal contrario a la sensación de marginalidad, surge una idea de unión, entendimiento e interés empático.

Para las personas neurodivergentes, en muchas ocasiones, la psicodelia ha sido un potenciador creativo en sus vidas. Entendemos este término como una forma de expresión artística potenciada por la alteración de los estados de la conciencia mediante algún tipo de psicoactivo, o no. Este es un lenguaje expansivo y amplio, aportando un sentimiento de familiaridad en aquellas personas que no sentían formar parte de nada más que de lo suyo propio. La psicodelia crea un hogar expansivo para ellas, cuya mente se sincroniza con un ritmo muy diferente al neurotípico. Con *Re-Delias* se pretende crear un lugar de experimentación, un espacio físico para todas aquellas que no lo encuentran en otra parte. Sincronía, familia y vulnerabilidad. Este proyecto es esa compañía a la soledad cruda de la conciencia y la exploración del ser de la manera más honesta posible.

La presente memoria recoge la documentación, desarrollo práctico y conclusiones del proyecto artístico: *Re-Delias: Nuevas psicodelias dentro de la sociedad contemporánea neurodivergente*. En ella se abordará el Arte Psicodélico como principal referente teórico – estético a la hora de desarrollar la producción artística. Así mismo, se tratará la relación entre la condición neurodivergente y el consumo de sustancias psicodélicas como potenciador de los estados de la conciencia. En la memoria también se mostrará los referentes artísticos y literarios que han ayudado a definir el estilo del proyecto que se presenta.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

A continuación, se darán a conocer los objetivos marcados al inicio del proyecto. Estos objetivos los podemos dividir en dos bloques en los que se encuentran por un lado los principales, asociados a la producción artística en sí y por otro los objetivos específicos, vinculados a la resolución del espacio instalativo. Es importante destacar la diferencia de estos dos bloques ya que el primero corresponde a unos objetivos de carácter individual y el segundo a la relación entre ambas artistas involucradas en el desarrollo de la exposición conjunta.

Los **objetivos principales** del proyecto han sido:

- Desarrollar un estilo pictórico propio dentro del lenguaje psicodélico, así como dedicar tiempo a la experimentación del *Pour Painting* e investigar a cerca de todas las posibilidades que ofrece la técnica. Además, conseguir una coherencia entre la imagen plástica obtenida y el formato y dimensiones escogidas.
- Dedicar tiempo a lecturas y a la documentación del trabajo para lograr una mayor profundidad teórica.
- Desarrollar una producción artística que concluya en una exposición individual de calidad, así como conseguir que se establezca una conexión sensible y honesta con el espectador neurodivergente.

En cuanto a los **objetivos específicos** se encuentra:

- Encontrar un espacio para la realización de la obra mural, así como buscar la forma de trasladar la misma al espacio expositivo.
- Gestionar y buscar una sala de exposiciones que se ajustara a las condiciones instalativas que se necesitaba.
- Montaje y distribución de la sala de exposiciones, así como adecuar el espacio para la experimentación sonora.

- Conseguir generar un ambiente cálido en el que las/los espectadores pudieran sentirse libres de interactuar con el propio espacio y sus posibilidades.
- Trabajar en una exposición conjunta con Sophía Bodí en la que se apreciara la obra de cada artista pero entendiéndolas como una sola.
- Realizar un álbum de carácter musical como parte de la producción final de ambas artistas y publicarlo de forma que sea accesible a cualquier público.
- Acercar la temática del proyecto al espectador en forma de entrevista

Explicados los objetivos y recalando la importancia de los mismos ante el desarrollo del proyecto, se da paso a explicar la metodología empleada en la realización de Re-Delias.

METODOLOGÍA

La motivación que lleva escoger esta temática es de carácter personal, donde el interés principal reside en el vínculo entre arte y neurodivergencia. ¿Puede la práctica artística generar un espacio donde poder reflexionar acerca de este vínculo? Las distintas fases que ha tenido este proyecto se pueden dividir en tres grandes bloques en los que se ha utilizado una metodología cualitativa. Mediante esta se ha analizado, comprendido y sintetizado unos resultados en base a la investigación de nuevos conceptos y la aplicación de estos a la práctica artística. Estas fases se pueden dividir en: preproducción, producción e instalación.

En la etapa de preproducción se ha realizado un estudio acerca del Arte Psicodélico y las drogas lisérgicas, así como buscar referentes artísticos actuales que exploren esta idea y la desarrollen en base a su propio estilo. Para ello se ha procedido a la exploración de distintas fuentes como las lecturas de libros, artículos, tesis, entrevistas y conversaciones. Esta fase ha sido imprescindible a la hora de establecer el peso conceptual que engloba este proyecto.

En cuanto a la etapa de producción, primero se desarrollaron pruebas en formato de 20x20cm para explorar en torno a la paleta de color, la forma y los patrones. Esta fue una fase importante ya que en ella se acabó concretando qué línea tonal seguirían las diez piezas en acrílico así como el soporte y las

dimensiones a utilizar. Después de realizar las primeras diez obras y a modo de síntesis, se elaboró una obra mural de cuatro metros de largo en la que se aplicó la misma técnica pero con un nivel más de experimentación. Por último, se utilizó la asignatura de Pintura e Imagen Técnica para desarrollar una producción de *monoprints* de carácter psicodélico. Con la ayuda de Pilar Beltrán se buscó la manera de trasladar el estilo obtenido del acrílico fluido a la determinación de la serigrafía.

La fase final de *Re-Delias* se basa en la realización de una exposición de carácter instalativo donde la obra plástica presentada por la artista y el espacio de composición sonora orientada a Sophía Bodí pudieran existir conjuntamente.

3. PERCEPCIONES Y CONSTRUCCIONES DE LA REALIDAD

Con el propósito de respaldar y enmarcar nuestro trabajo, se presentan los siguientes bloques. En primer lugar explicaremos qué son las sustancias alucinógenas de la mano del ensayista Antonio Escotado: “Las drogas lisérgicas”. Seguidamente también mencionaremos el trabajo de otro psiquiatra, quien acuñó el término “Psicodélico”: “Humphry Osmond y la Psicodelia”.

Es necesario realizar un recorrido por la historia del arte para entender cómo nace el Arte Psicodélico, por lo que dentro de este análisis hablaremos sobre qué es este movimiento, sus antecedentes y su posterior vinculación a la Hippy Wave y la Contracultura: “Análisis y contexto del Movimiento Psicodélico”. Por último, abarcaremos el concepto de Neurodivergencia y de cómo esta condición neurológica afecta de forma significativa al consumo de las drogas psicodélicas: “Arte y Neurodivergencia”

3.1 LAS DROGAS LISÉRGICAS

El concepto “lisérgico” hace alusión a la calificación de la sustancia química del LSD (Lysergic Acid Diethylamide). Antonio Escotado, en su obra “Historia General de las Drogas¹”, ofrece una exhaustiva exploración de las drogas lisérgicas examinándolas desde distintos puntos de vista.

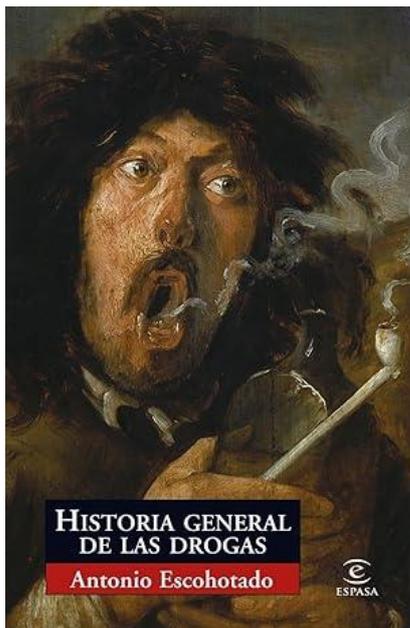

Fig. 1. Portada del libro “Historia General de las Drogas”

¹ Escotado, A. (1998). *Historia General de las Drogas*. Cap.29. El movimiento psiquedélico

Desde una perspectiva histórica, estas sustancias aparecen en distintas culturas y sociedades ligadas a contextos medicinales, rituales y recreativos. Su consumo era utilizado sobre todo en prácticas chamánicas y religiosas para alcanzar estados alterados de la consciencia. Esto nos lleva al punto de vista terapéutico de su consumo; Escohotado reconoce ese potencial terapéutico de estas drogas en tratamientos de enfermedades mentales como la depresión, el TEPT (trastorno de estrés postraumático) y la ansiedad. En su libro, el autor es muy crítico con la prohibición de las drogas argumentando que la criminalización de estas sustancias ha impedido un entendimiento más profundo de sus potenciales riesgos y beneficios para las personas.

Por último, añadir una perspectiva ética y moral donde Escohotado defiende la libertad individual y crítica en la elección de consumir este tipo de sustancias. Se sostiene en que se debería tener el derecho de explorar nuestra propia consciencia y experimentar bajo unas condiciones seguras y controladas. En el terreno espiritual reconoce que los lisérgicos pueden proporcionar experiencias de autoconocimiento muy profundas ensalzadas por distintas culturas a lo largo de la historia.

3.2 HUMPHRY OSMOND Y LA PSICODELIA

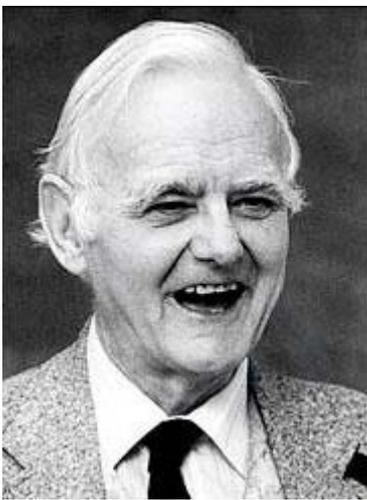

Fig. 2. Humphry Osmond en 1986

El concepto “psicodélico” fue denominado así por el psiquiatra británico Humphry Osmond en 1957², quien creía que las drogas alucinógenas podían ser útiles en el tratamiento de enfermedades mentales, estudiando los efectos del LSD en personas alcohólicas. Dedicó gran parte de su estudio en tratar el alcoholismo, descubriendo que las personas que eran tratadas con LSD eran más receptivas a la hora de dejar de consumir.

Al querer ponerle nombre a este efecto que producía las drogas lisérgicas en la mente, acudió al escritor y también amigo suyo Aldous Huxley³. En 1953 se embarcaron juntos en una experiencia psicodélica donde Huxley tomó 400 gramos de mescalina⁴ mientras Osmond y su mujer registraban todo lo que iba sucediendo (*The Doors of Perception*, 1954).

Si analizamos la etimología de la palabra psicodélico vemos que se trata de un neologismo formado por dos componentes griegos. *Psyché* significa “alma, aliento”, aun así en la ámbito científico sería más correcto definirla como “mente”. Por otro lado está *Delos*, que significa “manifiesto”, “evidente”, “claro”... La palabra en su conjunto se podría definir como “el manifiesto del

² Martin, B. R., & Mechoulam, R. (2006). The discovery of endocannabinoids and the biological basis of the endocannabinoid system. *Biochemical Pharmacology*

³ ver 4.5

⁴ Escohotado, A. (1998) *Historia General de las Drogas*. Pag. 805.

alma” o “la claridad de la mente”, como Osmond dijo: “*To fathom Hell or soar angelic/Just take a pinch of psychedelic*” (“*Para sondear el infierno o elevarse angelicalmente / sólo toma una poco de psicodélicos*”). Podemos concluir que ese “manifiesto del alma” es una forma de referirse al viaje consciente y controlado de nuestro ser a las profundidades de nuestra mente.

3.3 ANÁLISIS Y CONTEXTO DEL MOVIMIENTO PSICODÉLICO

Para entender cómo surge este movimiento y las causas que se dieron para su desarrollo y consolidación, es necesario hacer un breve recorrido por la historia del arte, así como abarcar los estudios de la Escuela Vienesa del Realismo Fantástico o corrientes como el Surrealismo y el Art Nouveau. Para empezar explicaremos qué es este movimiento artístico, en qué se inspira y por qué se le denomina de esta manera: “Estados alterados de la conciencia”. Después hablaremos de los aspectos estructurales que dieron paso a este movimiento, así como sus antecedentes y artistas plásticos que empezaron a desarrollarlo:

3.3.1 ESTADOS ALTERADOS DE LA CONCIENCIA

El arte psicodélico o lisérgico fue un movimiento artístico surgido en la década de los 60. Vinculado a la contracultura, a lo underground y al psicoanálisis, esta corriente se define como una forma artística producida por la excitación de los sentidos⁵. Este movimiento es característico por no ser ajeno al subconsciente, es decir, es una acción controlada por el consciente⁶.

Psicodélico hace referencia a un estado psíquico en el que una persona está bajo la influencia de un alucinógeno, haciendo que el individuo tenga una percepción muy diversa de las cosas y potenciando aspectos de la mente que suelen estar ocultos.

Seguidamente, podemos añadir que una “experiencia psicodélica” es el proceso que se genera cuando una droga u otro factor estimulante alteran la conciencia, produciendo sensaciones similares al sueño, la psicosis o el éxtasis religioso⁷. Estos tres conceptos serán elementos principales dentro del desarrollo de este movimiento artístico.

Así, se conoce como arte psicodélico a aquel que imita a través de imágenes y/o sonidos las sensaciones que se experimentan al hacer uso de estimulantes y

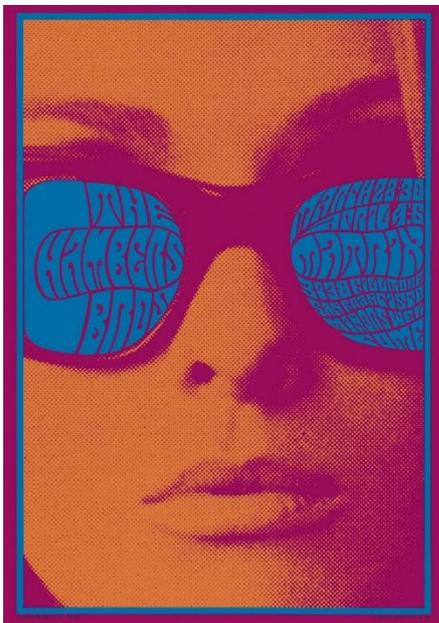

Fig. 3. Víctor Moscoso. *The Chamber Brothers*. 1967.

⁵ Ruz Comas, S. (2023). *Arte Psicodélico: qué es y características de este movimiento artístico*.

⁶ Carpintero, E. (2018). *El mundo en los '60: un momento histórico de liberación universal*.

⁷ Huxley, A. (1954). *Las Puertas de la Percepción*

Fig. 4. Henry Michaux. Sin título. 1967.

Fig. 5. Henry Michaux. Sin título. 1981.

Fig. 6. Ernst Fuchs.
*Cherub with an
Amethyst.* 1969.

alucinógenos. Es cierto que todo trabajo de tipo artístico que busque exteriorizar el mundo interior de la mente puede considerarse psicodélico, aun así se utiliza esta denominación para hacer referencia a aquellos movimientos que tuvieron lugar en la década de 1960 estrechamente vinculados a la contracultura.

3.3.2 ANTECEDENTES

Los cimientos de estas experiencias con drogas se remontan a la historia de oriente, pero en Occidente sí que eran en aquel entonces relativamente nuevas⁸. En los años 50 se había salido de la Segunda Guerra Mundial y la población ya se estaba recuperando tanto social como económicamente. El comienzo y expansión de la industrialización trajo a los hogares el paradigma del capitalismo. Esta idea prometía nuevas tecnologías, diversión, nuevos entretenimientos; se apostaba por la prosperidad, el éxito y el dinero. El mundo se sumergió en un consumismo desenfrenado que comenzaba a inundar las prioridades de la clase media. Cualquier hogar podía acceder a una televisión, ir al cine, tener vehículo propio... En este contexto de hiperconsumismo y sobreinformación, se comenzó la experimentación con fármacos y drogas de todo tipo.

Una de las razones por las que la sociedad se interesó por ellas fue por el inicio de su investigación científica. Este interés y experimentación con las drogas llegó al mundo del arte de la mano de la Generación Beatnik⁹, un grupo de artistas y escritores que rechazaban los valores tradicionales, unos inconformistas. Obras referenciales como "On the Road" de Jack Kerouac y "Howl" de Allen Ginsberg, están caracterizadas por tener un lenguaje libre y autobiográfico donde estos artistas buscaban nuevas formas de entender la vida; muchas veces empleando este tipo de sustancias para ayudar a la expansión de la mente.

La Generación Beat empezó como algo teórico y de carácter filosófico, pero pronto se extendió a la música, al arte plástico y la contracultura de los años 60, logrando desafiar las normas culturales de aquel momento y asentando uno de los cambios más grandes a nivel vital.

En el ámbito del arte, Henry Michaux y otros artistas plásticos descendientes del surrealismo comenzaron a experimentar con las drogas alucinógenas para aplicar a su práctica artística (Fig. 4). Algunos de estos artistas se orientaron hacia la experiencia abstracta, como Michaux, y otros hacia la construcción de una realidad alternativa, como Ernst Fuchs, de la Escuela Vienesa del Realismo fantástico. Pertenecen a esta escuela vienesa artistas como: Ernst Fuchs,

⁸ Escotado, A. (1998). *Historia general de las drogas*

⁹ Batalla, E. (2014). *Quiénes eran los Beatniks*

Wolfgang Hutter, Arick Brauer, Rudolf Hausner y Anton Lehmden. Influenciados por los descubrimientos acerca del psicoanálisis, se dedicaron a explorar el inconsciente de manera consciente, representando mundos subjetivos controlados por un espíritu racional. Admitían que no era descontrolado.

3.3.3 ESCUELA VIENESA DEL REALISMO FANTÁSTICO

El movimiento artístico en cuestión se caracteriza por su amplia transversalidad artística, abarcando disciplinas como cine, animación, teatro, música, artes visuales y diseño. Esta diversidad temática gira en torno a estados mentales como lo onírico, lo surrealista y lo astrológico, además de conceptos como fantasía, magia y esoterismo. Estas temáticas emergen de tradiciones religiosas y místicas occidentales, contrastando plásticamente con el predominio del arte abstracto en la escena artística de mediados del siglo XX.

La Escuela vienesa, originaria de la posguerra en Austria¹⁰, se fascina por la pintura neoclásica, el simbolismo y ciertos aspectos del surrealismo, adoptando una estética orgánica influenciada por el modernismo y el Art Nouveau. Aunque inicialmente etiquetados como surrealistas, fueron distinguidos por su ausencia de absurdidad y la presencia de paranoia y alucinación por Johann Muschik, crítico vienés. Estas propuestas iconoclastas escandalizaron a la sociedad vienesa de la posguerra y al contexto artístico internacional, dominado por el arte abstracto.

Un aspecto distintivo del grupo fue su falta de un manifiesto unificador, a pesar de compartir membresía en la Academia de Bellas Artes de Viena, permitiendo a cada miembro mantener un estilo propio. La conexión con experiencias con drogas alucinógenas como el ácido lisérgico y la mescalina es notable en su expresión artística, que adopta un lenguaje barroco inspirado en religiones orientales y mitologías diversas.

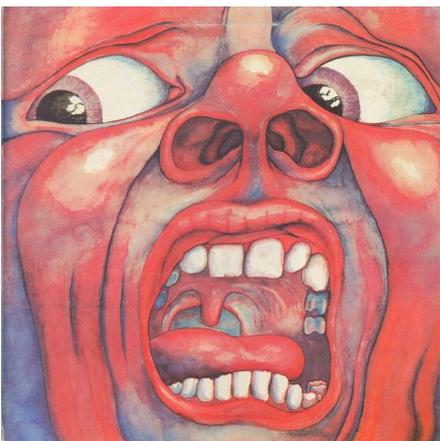
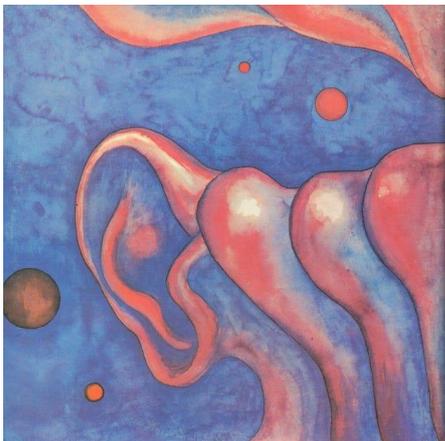

Fig. 7 y 8. Barry Godber. *21st Century Schizoid Man*. Portada y contraportada de álbum. 1969.

¹⁰ Arenas Orient, C. (2004). *Ernst Fuch y la Escuela del Realismo Fantástico*

Fig. 9. Wes Wilson. *Bill Graham*. Cartel. 1969.

Este estilo se opone al consumismo predominante de la época, sirviendo a figuras contraculturales en lugar de elementos comerciales. Las obras se presentan típicamente en formatos de gran escala y pintura mural, incorporando distorsiones ópticas, efectos espejo y anamorfosis para crear ilusiones caleidoscópicas. Los colores son vibrantes, epilépticos y ácidos, buscando impactar de manera directa y penetrante.

3.3.4 THE HIPPIE WAVE Y LA CONTRACULTURA

La llamada Hippy Wave (Ola Hippy), o Contracultura, surgió en 1960 en Estados Unidos como respuesta pacífica a la Guerra de Vietnam y estuvo influenciada por los movimientos de los derechos civiles y el uso de las drogas psicodélicas¹¹. Este movimiento promovía la libertad, la paz y el amor, posicionándose en contra de los valores tradicionales y el creciente consumismo material. El Arte Psicodélico es la manifestación más icónica de este movimiento, artistas como Víctor Moscoso o Wes Wilson destacaron en la comunidad por dedicarse a la creación de carteles y portadas para álbumes.

Esto nos lleva a mencionar una de las características más importantes del Movimiento Psicodélico y la Contracultura de los 60: la multidisciplinalidad. El arte se encontraba al servicio de la música, todo pasaba por ella antes; así como de la moda o las artes visuales. En 1967 tuvo lugar el famoso “Summer of Love”, un fenómeno social y cultural que tuvo un núcleo en el Haight – Ashbury District, San Francisco. Este evento marcó el crecimiento de la Contracultural Hippy en que miles de personas acudieron, abanderadas por la búsqueda de nuevas formas de expresión y la separación de los valores convencionales.

3.4 ARTE Y NEURODIVERGENCIA

Para poner en contexto este proyecto de investigación personal es necesario explicar desde dónde parten las ideas y la motivación personal que existe a la hora de desarrollarlas. Gran parte de la información es extraída del libro del Dr. Chambon: *Les nouvelles thérapies psychédéliques*¹².

3.4.1 ESPECTRO NEURODIVERGENTE

El término *neurodivergente* es amplio y puede referirse tanto a condiciones innatas, como el autismo y la dislexia, como a alteraciones causadas por

¹¹ Mora Más, P. (2018). Movimientos de Contracultura: El Movimiento Hippy

¹² Chambon, O. (2022). *Les Nouvelles Thérapies Psychédéliques*

experiencias que modifican el cerebro, como traumatismos o el uso prolongado de drogas psicodélicas.

La neurodivergencia múltiple describe a una persona cuyo funcionamiento neurocognitivo difiere de las normas sociales en múltiples aspectos¹³. Muchas formas de neurodivergencia son intrínsecas y afectan profundamente la personalidad y la manera de relacionarse con el entorno social. Otras formas, como los efectos de lesiones cerebrales, pueden eliminarse sin alterar aspectos fundamentales de la personalidad.

Los términos "neurodivergente" y "neurodivergencia" fueron acuñados en el año 2000 por Kassiane Asasumasu, una activista de la neurodiversidad con múltiples neurodivergencias. Estos términos buscan describir una variedad de condiciones que implican diferencias en el funcionamiento neurológico, resaltando la diversidad natural de los cerebros humanos.

El término "neurodivergente" significa un cerebro que diverge de las normas neurológicas dominantes. Este concepto incluye a personas autistas, personas con TDAH, personas con dificultades de aprendizaje, personas epilépticas, personas con enfermedades mentales, y personas con condiciones neurológicas como esclerosis múltiple, Parkinson, apraxia, parálisis cerebral o dispraxia.

El punto clave que nos interesa a la hora de desarrollar este trabajo es el hecho de que la sociedad y el entorno está construido por y para personas *neurotípicas*, es decir, personas cuya estructura cerebral es la más habitual. Esto sólo consigue que todas las personas que forman parte del espectro tengan que "camuflar" u ocultar su verdadera identidad, así como sus formas de expresión o el control de sus impulsos, para conseguir una aceptación social.

3.4.2 NEURODIVERGENCIA Y DROGAS

La relación que existe entre neurodivergencia y el uso de las drogas nos muestra que las personas neurodivergentes, como aquellas con autismo o TDAH, tienden a utilizar alcohol y marihuana más que las personas neurotípicas¹⁴. Esta conexión puede estar motivada por la búsqueda de alivio para sus síntomas o la auto-medicación para manejar el estrés o la ansiedad. Además, es importante mencionar uno de los temas tabú dentro del tratamiento para el TDAH y es que esta medicación consiste básicamente en Metilfenidato y Anfetaminas.

¹³ Boren, R. (2022) <https://stimpunks.org/es/glossary/neurodivergente/>

¹⁴ Malchiodi, C. A. (2023). *Trauma y terapia de artes expresivas: Imaginación y posibilidad en el trabajo con supervivientes de trauma.*

Un estudio en la Wichita State University¹⁵ mostró que los estudiantes neurodivergentes reportaron mayores tasas de consumo de drogas, así como una gran sensación de soledad en comparación con sus compañeros neurotípicos¹⁶. La National Institute on Drug Abuse (NIDA) también destaca la comorbilidad entre trastornos por uso de sustancias y trastornos mentales, subrayando la necesidad de tratamientos integrados. Estas investigaciones enfatizan la importancia de intervenciones específicas que apoyen a las personas neurodivergentes, abordando tanto la salud mental como el abuso de sustancias para reducir riesgos y proporcionar un entorno de apoyo adecuado.

El 13 de Mayo de 2024, Radio Nopal¹⁷ acogió en su crónica 150 a Francesca Brivio, presentadora y activista peruana, así como persona autista. En la entrevista habló de su lucha contra la medicación en exceso para personas dentro del espectro o con enfermedades raras. Además también explicó su experiencia personal como persona autista, la cual dejó un tratamiento que consistía en 27 pastillas diarias.

4. REFERENTES

A continuación hablaremos de cuatro referentes artísticos que han servido de guía para la inspiración de este trabajo. Diferenciamos a Karl Ferris y The fool por un lado, ya que pertenecen a la época de los 60, y por otro a Pipilotti Rist y Julia Martín Maestro que pertenecen a la actualidad. Por último hablaremos del libro *Las Puertas de la Percepción*, de Aldous Huxley.

4.1. KARL FERRIS

Fotógrafo y diseñador inglés (1948) conocido por ser innovador dentro de la fotografía psicodélica. Consiguió ser un gran referente dentro del panorama

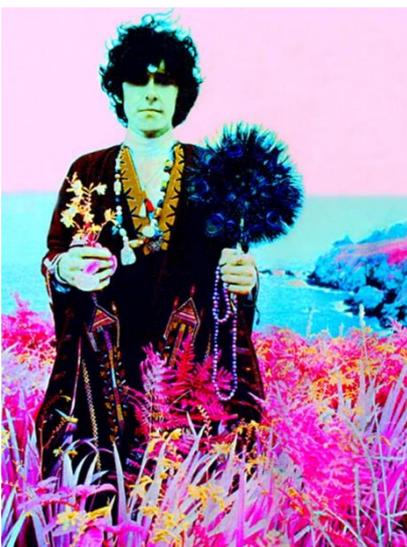

Fig. 10. Karl Ferris. *Donovan, A gift from a flower to a garden*. 1968

¹⁵ Mann, D (2021). *El Autismo, el Alcohol y el abuso de drogas puede ser una mezcla peligrosa*. Healthy Day

¹⁶ Condición de una persona no neurodivergente.

¹⁷ Brivio, F. (2024) Radio Nopal. Crónica 150. *Neurodivergencia y Drogas*

artístico de los años 70, generando un lenguaje propio que impregnó el estilo de vida de los jóvenes de todo el mundo¹⁸.

Algo que sin duda destaca a Karl Ferris es su experimentación dentro de la técnica de la fotografía por infrarrojos que, a diferencia de la convencional, captura la luz en el espectro del infrarrojo, invisible para el ojo humano. Las imágenes que surgían de esta técnica resultaban surrealistas, donde las tonalidades se transformaban de manera inusual: la naturaleza podía aparecer de color blanco, mientras que los cielos se presentaban oscuros. Esta técnica y estos resultados visuales marcaría un antes y un después dentro de la estética psicodélica.

En el verano de 1964, Ferris conoció al colectivo artística The Fool y abrieron un estudio multidisciplinar en Londres, obteniendo una enorme influencia dentro de la escena psicodélica de la ciudad. Fue entonces, a partir de 1966, cuando este movimiento realmente se apoderó junto a la droga más famosa vinculada a la experiencia lisérgica: el LSD.

Karl Ferris es considerado como un artista innovador el cual llevó su instinto creativo y su experiencia con la tecnología de infrarrojos justo al núcleo de la esencia psicodélica, acompañando a su auge y consolidación. Su estilo propio y la sensibilidad a la hora de captar la realidad del panorama musical de aquellos años le llevaron a recibir encargos de personalidades de todo tipo como Walker Brothers, The Hollies o Cream. Llegó incluso a trabajar de la mano de Jimi Hendrix, orientando su imagen artística y empastando sus ideas para generar lo que hoy en día asociamos al músico. En sus propias palabras: *“Haces con tus fotos lo que yo con la música, ir más allá de los límites.”*

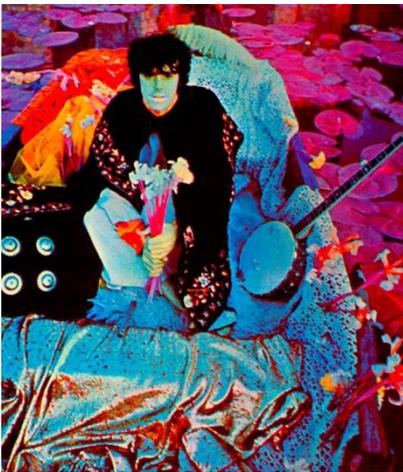

Fig. 11. Karl Ferris. *Donovan, Hurdy Gurdy*. 1968

¹⁸ Hypergallery. (2024) *Karl Ferris: The artist behind the iconic album covers*.

Fig. 12. The Fool Collective. 1968

Fig. 13. The Fool. *Apple Boutique*. 1967

4.2. THE FOOL

The Fool fue un colectivo artístico destacado en la década de 1960, compuesto por Marijke Koger, Simon Posthuma, Barry Finch y Yosha Leeger. Se dedicaron a las artes plásticas, la imagen y el diseño, influyendo significativamente en la estética y la moda psicodélica¹⁹. Su estilo ácido y lleno de color resonó con la cultura hippie, alcanzando gran popularidad entre la gente joven.

El 1964, una foto de sus diseños captada por Karl Ferris se volvió icónica, lo que los llevó a mudarse a Londres. Allí, abrieron un estudio y se convirtieron en referentes artísticos, colaborando con The Beatles. Diseñaron el vestuario para las retransmisiones de "All You Need is Love" y "Magical Mystery Tour", y fueron responsables del diseño integral de "The Apple Boutique", una tienda conceptual de The Beatles que abrió en 1967 pero cerró un año después debido a problemas financieros.

The Fool también creó piezas privadas para los miembros de The Beatles, como el piano y las guitarras pintadas de John Lennon y la chimenea de George Harrison. Además, diseñaron el decorado de la película "Wonderwall", protagonizada por Jane Birkin, y la portada del álbum "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" de The Beatles.

El colectivo se disolvió en 1968, después de crear un mural para el Aquarius Theatre en Broadway. Marijke y Simon continuaron trabajando juntos en Los Ángeles antes de separarse. Barry y Yosha regresaron a Ámsterdam y abrieron una boutique de ropa. Marijke sigue activa en Los Ángeles, pintando y diseñando portadas de álbumes, además de mantener un blog donde comparte historias de la época.

The Fool dejó una marca duradera en la estética psicodélica y la contracultura de los 60, fusionando el arte psicodélico con elementos de Art Nouveau y democratizando el arte a través de sus innovadoras y coloridas creaciones²⁰.

¹⁹ Formidable Magazine <https://www.formidablemag.com/fool-design-collective/>

²⁰ Anotaciones extraídas de la asignatura de Historia del Arte con Miguel Àngel Herrero

4.3. PIPILOTTI RIST

Pionera del videoarte espacial, nació en 1962 en Grabs, ha sido una figura central en la escena artística internacional desde mediados de los años 80.

Sorprendió al mundo del arte con sus enérgicos videos monocanal²¹, como "I'm Not The Girl Who Misses Much" (1986) y "Pickelporno"²² (1992). Su trabajo ha ido evolucionando junto con los avances técnicos, creando instalaciones inmersivas a través de grandes proyecciones y manipulación digital.

Fig. 14 y 15. Pipilotti Rist. Electric Idyll. 2023

Las proyecciones de Pipilotti Rist abarcan temas relacionados con el cuerpo humano y la sexualidad²³, la naturaleza y la percepción sensorial. Si bien sus ideas parten desde un punto distinto al de este proyecto, sí que ha sido una gran referente en cuanto a estética y método de comunicar.

Una de las obras clave de referencia para Re-Delias ha sido sin duda *Electric Idyll*²⁴ o Pixel Forest (Fig. 14 y 15), la cual explora la convergencia entre la naturaleza y la tecnología generando un espacio envolvente que invita a la contemplación e interacción emocional. Para el desarrollo de su instalación dispuso miles de luces LED suspendidas a diferentes alturas por el techo, creando un suelo luminoso y vibrante lleno de movimiento.

²¹ Tipo de grabación de video en la que el audio está en un solo canal en lugar de múltiples canales estéreo o envolventes

²² <https://galleryviewer.com/en/artwork/75048/pickelporno>

²³ Fundación Joan Miró. Premio 2009.

²⁴ Fire Station <https://firestation.org.qa/en/calendar/pipilotti-rist-electric-idyll/>

4.4. JULIA MARTÍN – MAESTRO

Martín - Maestro es conocida como la baterista de Rufus T. Firefly, una influyente banda de rock psicodélico en España. Su música desafía convenciones estructurales, inspirándose en sonidos de los años 70 para crear una mezcla única²⁵. Además de su carrera musical, Julia es artista visual, conocida por obras que combinan elementos pictóricos, lumínicos y musicales. Su estilo refleja una visión personal y su experiencia vital en diversas formas de arte.

Aunque su arte plástico es independiente de la banda, está intrínsecamente ligado a su trabajo musical. Explora constantemente diversas formas de expresión a través de esta dualidad artística, contribuyendo al diseño de las portadas de los álbumes de Rufus T. Firefly.

En varias entrevistas, Julia ha explicado cómo es su proceso pictórico, el cual difiere bastante del musical. Prefiere trabajar sola, profundizando en enfoques más íntimos y personales, explorando nuevas técnicas y estilos.

Define la psicodelia no como un estilo artístico cerrado, sino como una forma de vida que juega con patrones abiertos y experiencias sensoriales. Se inspira en artistas como Kandinsky, cuya obra fue el punto de partida para su exploración del arte basado en el sonido.

Sus obras artísticas son igualmente psicodélicas, evolucionando desde geometrías y colores fríos hacia formas abstractas. Utiliza la luz ultravioleta para transformar y profundizar sus creaciones, creando un efecto mágico que altera la percepción del espacio y los colores. Julia explica que con la práctica sí que se sabe cómo podría resultar la pieza aproximadamente, pero no el visionado final. Esa magia y ese cambio que existe en los colores y hacia donde te llevan al proyectar la luz, hace que cambie la profundidad y los planos de los espacios. Es un viaje en el que entras por un agujero muy pequeño y no sabes bien lo que te encontrarás al otro lado

“Me pasa cuando escucho música. Suelo visualizar recuerdos, paisajes y texturas. Cuando pinto, es algo diferente. Me gusta más pensar en lo que tengo alrededor y que la música sirva para interiorizar en el cuadro y relajarse.”²⁶

Julia es una gran referente para este proyecto ya que es el ejemplo perfecto de cómo el arte, en esta ocasión, se encuentra al servicio de la música. Genera sus piezas tras haber generado una obra musical y, estas piezas, acaban siendo la imagen visual de lo que se quiere expresar musicalmente.

Fig. 16. Martín – Maestro (Rufus T. Firefly) Portada *Magnolia*. 2019

Fig. 17. Martín – Maestro. Portada *Loto*. 2018

Fig. 18. Martín – Maestro. *El Abismo*. 2024

²⁵ Becerra, J. (2023). *Te dejas llevar y, de repente, en el escenario eres otra persona*. La Voz de Galicia

²⁶ Entrevista para La 2, TVE https://youtu.be/4MkbJeYafWA?si=TXnaCJ7L6-UB_sxX

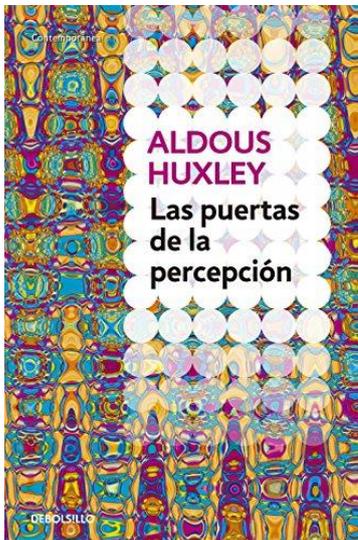

Fig. 19. Huxley, A. *Las Puertas de la Percepción*. 1954

4.5 LAS PUERTAS DE LA PERCEPCIÓN

Aldous Huxley²⁷ es el autor de alguna de las novelas más influyentes del siglo XX, como *Contrapunto* (1928) o *Un mundo feliz* (1932). En 1953, Aldous lee un artículo sobre el empleo de la mescalina en el tratamiento de la esquizofrenia y llevado por su interés conoce a uno de sus autores, el Dr. Humphry Osmond. Bajo la supervisión del Dr. Osmond y de su mujer, decide experimentar por sí mismo esta droga, ingiriendo cuatro decigramos de mescalina.

Huxley describe esta primera experiencia lisérgica en “Las Puertas de la Percepción” (1954) donde explica paso a paso las impresiones de aquel día. Este ensayo sirvió de “libro de instrucciones” para muchos artistas, quienes, atraídos por la idea de explorar nuevas vías de inspiración, comenzaron la experimentación con las drogas lisérgicas.

Entre los años 1953 y 1963, experimentó en muchas ocasiones con sustancias psicodélicas (mescalina, LSD y psilocibina*) llevado por un interés intelectual. En 1956 publica un segundo libro sobre estas drogas, *Cielo e Infierno*, un libro que nos ofrece una amplia panorámica de la ciencia, el arte y la religión a base de pequeños esbozos.

5. DESARROLLO DE PROYECTO

Como hemos mencionado en la introducción de la presente memoria, este es un proyecto multidisciplinar que abarca tanto la pintura como la fotografía, la música y la instalación. Abordaremos pues el desarrollo práctico de este proyecto dividiéndolo cronológicamente para construir una coherencia en torno a la propuesta final.

En primer lugar hablaremos de los trabajos previos, antecedentes y referencias sin los que es imposible entender cómo se llega al imaginario final: “Trabajos Previos”. Después se hablará de la producción artística de Sophia Bodí y su propuesta musical “Sanspok”, así como explicar el porqué de su relevancia a la hora de desarrollar este proyecto. En tercer lugar se entrará en materia y se abarcará todo lo que se ha considerado obra final, así como mostrar la técnica y los distintos formatos empleados: “Obra pictórica”. Por último se mostrará el montaje de la exposición, las luces, la creación del espacio y la *Jam Session* que ocurrió aquel día: “Instalación”.

²⁷ Huxley, A. (1954). *Las puertas de la percepción*

Fig. 20. Bausà, R: *Enredadera*, 2022
100x70cm

5.1 TRABAJOS PREVIOS

A lo largo de este curso académico y el anterior han sido varios los trabajos que se han desarrollado inspirados en las formas y saturaciones de las propuestas psicodélicas. Así mismo, se ha llevado a cabo una gran experimentación con la técnica y distintos soportes, analizando qué metodología es la más coherente a la hora de conseguir los resultados que se pretendía.

Como ayuda para entender las obras pictóricas finales que preside Re – Delias, hablaremos de dos obras que, al analizar el recorrido hasta la propuesta que se muestra en esta memoria, se consideran clave.

Se muestra a continuación uno de estos primeros acercamientos a la definición del estilo propio (Fig. 20) inspirado en los paisajes románticos de Caspar Friedrich²⁸ y el trazo de Mati Klarwein, se pretendía conseguir una red de formas y colores que consiguiera atrapar la mirada del espectador generando una ilusión óptica de profundidad.

Esta obra realizada en 2022 fue el primer intento en comenzar a definir un estilo propio concreto, rescatando la psicodelia de los 60 y trabajando en nuevas vías de expresión de este movimiento. A pesar de que esta primera obra está realizada en óleo, los trabajos que la sucedieron se adentran en la fluidez y la pintura en movimiento, por lo que se comenzó a experimentar en acrílicos.

La siguiente obra se desarrolló en abril de 2023 bajo encargo, ya que su objetivo era formar parte de la fachada interior de la entrada de una antigua propiedad en Vilafamés que estaba siendo renovada. Consistió en una serie de piezas de diferentes dimensiones en acrílico sobre azulejo. Este soporte fue escogido después de varias pruebas en las que se concluyó que para tratar con acrílicos aguados, en gran cantidad y con el objetivo final de colocarse como parte de la fachada, el soporte debía ser rígido y coherente con el entorno.

Este fue el primer trabajo en el que se empezó a experimentar con la técnica del *Pour Painting*, así como el inicio en la búsqueda de las gamas tonales.

Fig. 21. Bausà, R: *Azulejo Verde Nº5*,
2023

²⁸ Rosenblum, R. (1993). *La pintura moderna y la tradición del romanticismo nórdico*

Fig. 22. Bausà, R: *Azulejo Verde Nº6*, 2023

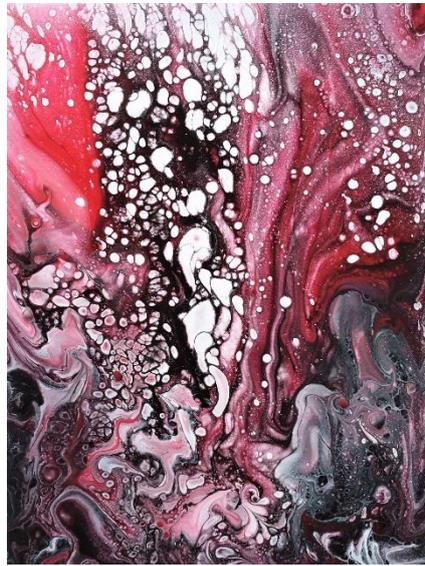

Fig. 23. Bausà, R: *Azulejo Magenta Nº3*, 2023

Fig. 24. Bausà, R: *Azulejo Magenta Nº7*, 2023

5.2 “SANSPOK”

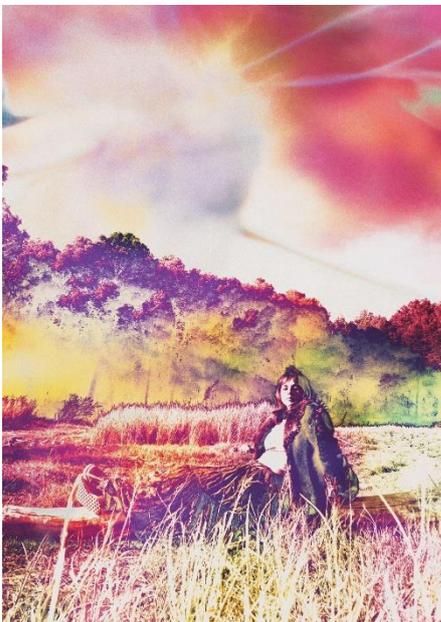

Fig. 25. Bausà, R: Cartel para *Sanspok*, 2024

Sophía Bodí “Sanspok”²⁹ (Vila –Real, 2002) es artista, compositora y vive dentro del espectro neurodivergente. La principal inspiración para sus creaciones son los psicodélicos, así como el acercamiento a las culturas indígenas y prácticas medicinales. *“Pasaba y paso la mayor parte del tiempo operando con un sistema creativo. El arte me permite expresar con muchísima más precisión todo lo que pasa dentro de mí, es la forma natural en la que existo.”*

Cuando se planteó la idea de desarrollar este trabajo se tuvo una serie de conversaciones con Sophía en las que se concluyó que ella debía formar parte de este proyecto. Su disciplina artística principal es la música y la composición por lo que, a raíz de los diálogos recogidos en las conversaciones entre ambas artistas a cerca de lo que supone existir como personas neurodivergentes, se desarrolló una pieza sonora de carácter psicodélico. Además, Sophia es el único elemento figurativo que aparece en el proyecto ya que a parte de la composición, es imagen y fuente de inspiración para parte de la producción artística. *“Esta fuerza interna por la que se me rechazaba ha creado un espacio en el que la gente quiere conectar, sentir y entender lo que está pasando, lo que pensaba que me alejaba de los demás me ha acabado acercando a ellos, y Re-Delias ha sido un ejemplo de ello.”*³⁰

²⁹ Calvo, A. (2023, Julio 27). Sanspok: Medicina y Funky Punk. *Castellón Plaza*. <https://castellonplaza.com/sanspokmedicinayfunkyfunk>

³⁰ Extracto de diálogo

Es imprescindible hablar de Sanspok como artista involucrada en la creación de *Re – Delias*, ya que sin ella el resultado final hubiera sido otro completamente diferente. *“La perspectiva sensible de las personas neurodivergentes es un prisma importantísimo para tener conversaciones, para crear un espacio sensible de arte y conexión con todas las cosas que el frenetismo capitalista nos hace perder de vista.”*³¹

5.3 OBRA PICTÓRICA

A continuación se presenta la producción resultante de todo un curso de trabajo e investigación en el que se tiene como objetivo principal generar un espacio instalativo libre de normas conductuales neurotípicas orientadas al espectador neurodivergente. El resultado deriva en una exposición en la que intervienen obras pictóricas y piezas de serigrafía experimental, así como juegos de luces, sombras y composiciones sonoras que ayudan a potenciar la experiencia inmersiva.

Este segundo apartado del desarrollo práctico se centrará en la producción realizada por la artista al margen de su posterior colocación en el espacio expositivo. Se ha dividido el trabajo en tres subapartados: “Búsqueda de la paleta de color”, “El gran formato” y “Monoprints y serigrafía experimental”.

En primer lugar se mostrará las piezas principales del trabajo, así como hablar de los soportes y formatos escogidos. Después se tratará una pieza pictórica de gran formato complementaria a las anteriores en la que se sintetiza todo lo experimentado y en la que se encuentra nuevos obstáculos metodológicos. Por último se hablará del lenguaje psicodélico fruto de la fusión entre pintura, imagen y serigrafía.

5.3.1 BÚSQUEDA DE LA PALETA DE COLOR

En esta primera parte de la producción se presenta diez piezas en acrílico sobre tela de 30x30cm. En base a las referencias que se ha mencionado en el desarrollo práctico, el objetivo principal de estas obras es elaborar un lenguaje psicodélico propio inspirado en las portadas de álbumes de los 60. Con motivo de resignificar el estilo, trabajar con las mismas dimensiones que las de un vinilo se plantea como la opción más acorde con lo que se quiere expresar en *Re-delias*. Además, el soporte escogido ha sido la tela sin bastidor, ya que todo el trabajo habla de fluidez y liberación, por lo que no se entendería este mensaje si el soporte fuera rígido.

Fig. 26. Raquel trabajando en las piezas en acrílico

³¹ Extracto de diálogo

Fig. 27. Bausà, R. *Redelia Nº1*, 2024. Acrílico sobre lienzo 30x30cm

Fig. 28. Bausà, R. *Redelia Nº2*, 2024. Acrílico sobre lienzo 30x30cm

Fig. 29. Bausà, R. *Redelia Nº3*, 2024. Acrílico sobre lienzo 30x30cm

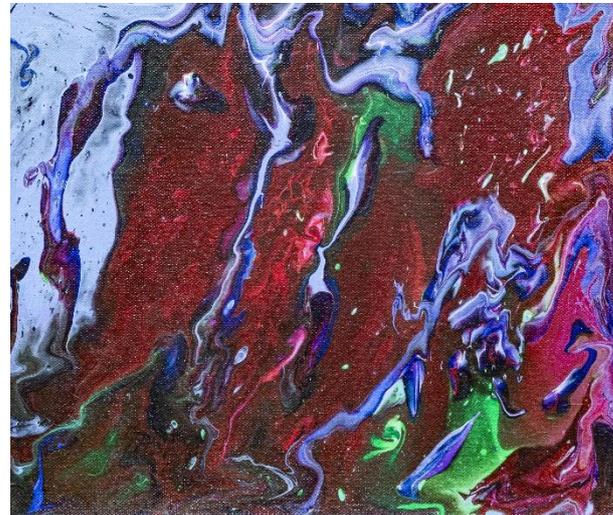

Fig. 30. Bausà, R. *Redelia Nº4*, 2024. Acrílico sobre lienzo 30x30cm

Fig. 31. Bausà, R. *Redelia Nº5*, 2024.
Acrílico sobre lienzo 30x30cm

Fig. 32. Bausà, R. *Redelia Nº6*, 2024.
Acrílico sobre lienzo 30x30cm

La técnica empleada para estas obras tiene como base el *Pour Painting*, experimentando todas las posibilidades que ofrece su propio proceso. La parte interesante de esta forma de guiar la materia pictórica es poder acabar su expansión cuando observas la imagen y consideras que el resultado visual es el que pide ser mostrado. Esta técnica ha resultado ser clave a la hora de conseguir el estilo al que se quería llegar, lleno de formas y patrones orgánicos que varían en función de quien los mira.

Esta es una serie donde cada obra es individual pero no se entiende sin su colectividad; sin su semejante. Piezas iguales en dimensión, estilo y patrones en donde no hay una igual que otra, pero sí existe un hilo tonal y compositivo que recoge todo.

Los colores son uno de los elementos fundamentales ya que no están escogidos al azar. Se puede dividir en dos partes, cuatro piezas en tonalidades frías y cuatro cálidas, así como también otras dos que nos sirven de enlace entre ambas partes. Las piezas de tonos fríos representan a Raquel (la autora de este proyecto) y las de tonos cálidos se inspiran en Sophia. En conclusión, las dos obras que faltan, oscuras y al mismo tiempo llenas de luces, son los momentos efímeros en los que ambas artistas convergen y fusionan sus mentes.

También explicar que las obras se han desarrollado de dos en dos al mismo tiempo, con los mismos tonos y misma cantidad de pintura; todo para explorar la idea de cómo afecta el tiempo y la guía personal de quien dirige la acción. Al variar la velocidad y el tipo de movimiento, los resultados se aprecian muy distintos.

Como síntesis de estos diez diseños, se adjunta a continuación el enlace a la composición sonora realizada por Sophia Bodí y la propia artista, donde se dividen las distintas partes de la misma según los distintos tipos de sonido.

Enlace al vídeo: <https://youtu.be/UX1e5dfaFYo?si=s3X4sEYKFah0pONK>

Fig. 33. Bausà, R. *Redelia Nº7*, 2024. Acrílico sobre lienzo 30x30cm

Fig. 34. Bausà, R. *Redelia Nº8*, 2024. Acrílico sobre lienzo 30x30cm

Fig. 35. Bausà, R. *Redelia Nº9*, 2024. Acrílico sobre lienzo 30x30cm

Fig. 36. Bausà, R. *Redelia Nº10*, 2024. Acrílico sobre lienzo 30x30cm

5.3.2 EL GRAN FORMATO

Fig. 37. Raquel imprimando el mural

Otra de las motivaciones plásticas de este proyecto ha sido la realización de una obra en gran formato. Al igual que las diez piezas anteriores tienen sus referentes en portadas de EP psicodélicas, esta se inspira en los grandes murales de *The Fool*.

Se trata de una loneta de cuatro metros de largo por metro y medio de ancho destinada a colgar del techo. La preparación del soporte consistió en una capa de látex vinílico diluido en agua, otra capa de látex sin diluir demasiado más dos capas de Gesso.

Para realizar "Ciénaga" se sigue con la misma técnica que las piezas anteriores donde se mezclan los colores de forma individual y posteriormente se vierten uno sobre otro en un recipiente más grande. Después, con cuidado ya que se trabaja en dimensiones grandes, se vierte el contenido y se guía la materia hacia distintas direcciones. Este proceso fue físicamente difícil ya que se debía de sujetar la lona desde diferentes partes y a bastante altura para conseguir los efectos deseados.

En cuanto a la paleta de colores escogida, además del ultramar, magenta, verde vejiga y amarillo anaranjado, se utilizó el verde y el blanco fluorescente. Esto consiguió que la obra tuviera un resultado pictórico que más tarde cambiaría en contacto con la luz ultravioleta proyectada en la sala expositiva.

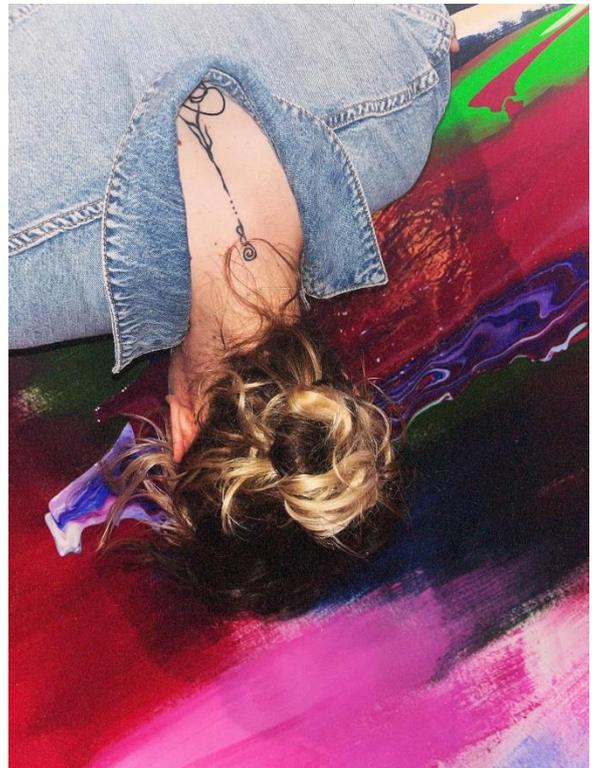

Fig. 38 y 39. Raquel y Jacob trabajando en el mural

Fig. 40. Fotografía de detalle.

Fig. 41. Bausà. R. Ciénaga (Redelia nº11), 2024. Acrílico sobre tela

5.3.3 MONOPRINTS Y SERIGRAFÍA EXPERIMENTAL

Durante la asignatura de Pintura e Imagen Técnica se comenzó la experimentación con la serigrafía, técnica que hasta ese momento no se había trabajado a lo largo de la carrera. El objetivo fue conseguir generar piezas que fusionaran la pintura y la serigrafía. Tras varios intentos (anexo) por generar un resultado similar al de las obras en acrílico anteriores, en abril se recibió la visita de los compañeros de LaNevera Ediciones³². Ellos fueron quienes explicaron en profundidad todo el proceso serigráfico, así como resolver todas las dudas acerca de los monoprims y la serigrafía más experimental.

Los monoprims son impresiones únicas creadas mediante técnicas de serigrafía. A diferencia de la serigrafía más tradicional donde se pueden reproducir copias idénticas, cada monoprims es irreproducible debido a la variabilidad en la aplicación de tinta y las técnicas de manipulación utilizadas. El proceso creativo permite al artista aplicar tinta con espátulas y pinceles sobre la malla de serigrafía, creando múltiples capas. Los monoprims fusionan la técnica controlada de la serigrafía con la espontaneidad, ofreciendo resultados únicos.

A continuación se muestran las doce estampas finales escogidas donde se las puede agrupar de dos en dos. Siendo las superiores realizadas con una única pasada de tinta y siendo las inferiores el resultado de la segunda capa, sin manipular la rasqueta. La imagen figurativa que aparece en las estampas son el resultado de una sesión fotográfica realizada a Sophia Bodí en el Pantano de Sitjar (pag.)

Fig. 42 y 43. Bausà. R. *Monoprims 5 y 6*, 2024. Serigrafía 20x20cm.

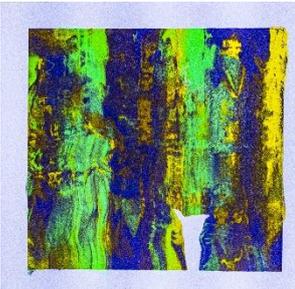
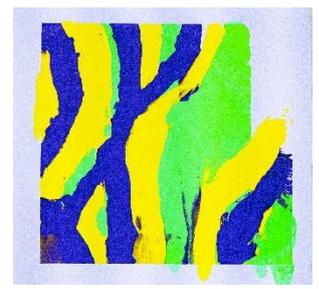
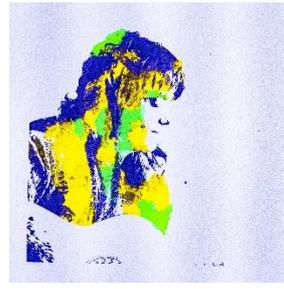
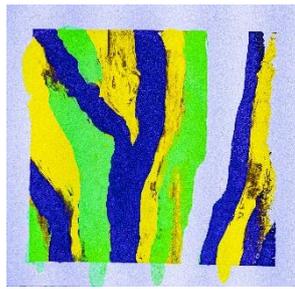
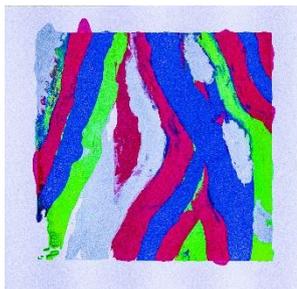

Fig. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51. Bausà. R. *Monoprims 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 10*. 2024. Serigrafía 20x20cm.

³² <https://www.laneveraediciones.com/la-nevera-ediciones/>

El objetivo principal de estas ilustraciones ha sido conseguir un lenguaje que fuera acorde con la temática del presente trabajo, así como ensalzar la figura de Sophía y su papel dentro de Re-Delias. Además se ha de mencionar que las estampas se realizan con tinta verde fluorescente, por lo que el efecto del cambio de color mediante la luz negra consigue una ilusión óptica que te invita a mirar detenidamente los resultados.

Este proyecto de serigrafía experimental no puede considerarse “terminado”. Es un proceso que se ha iniciado relativamente pronto y en el que todavía se sigue trabajando para conseguir unos resultados que se ajusten al estilo, así como definir más detalladamente la técnica.

Fig. 52 y 53. Bausà. R. *Monoprints 11 y 12*, 2024. Serigrafía 20x20cm.

5.4 INSTALACIÓN

Parte fundamental de este proyecto ha sido conseguir trasladar la producción artística a un espacio físico en el que todas las piezas construyeran una misma historia. En los siguientes apartados se mostrará el espacio expositivo junto a la iluminación colocada estratégicamente para resaltar las obras, además también se explicará la Jam Session en donde varios de los asistentes quisieron participar así como la entrevista a Raquel y Sophía que se sucedió al terminar la inauguración.

La instalación tuvo lugar en la Sala Cultural Abacus en Castellón de la Plana el 14 de Junio de 2024 y permaneció abierta dos semanas.

5.4.1 EXPOSICIÓN

En el momento del montaje se plantearon varios problemas. En primer lugar, el espacio se encontraba en un sótano, por lo que no había luz natural, además, la luz de sala era muy agresiva y distaba mucho del ambiente que se necesitaba generar. Esto se solucionó colocando un sistema de regletas bordeando el suelo para que así pudiera conectarse todas las lámparas de luz cálida que fuera necesario.

Otro inconveniente fue que la sala no permitía hacer agujeros en la pared. Para las piezas pequeñas esto no supuso un problema, pero se tenía que colgar un mural de cuatro metros, por lo que se tuvo que reestructurar la disposición de las obras. En una de las vigas que cruzaba el espacio se encontraron unos ganchos, así que se decidió colgar el mural en medio de la sala de forma que generase “dos habitaciones”. Esto fue un acierto ya que al tener que proyectar la luz ultravioleta en la zona de las serigrafías, se conseguía tener más sombra en esa parte.

Fig. 54, 55, 56 y 57. Sala Cultural Abacus

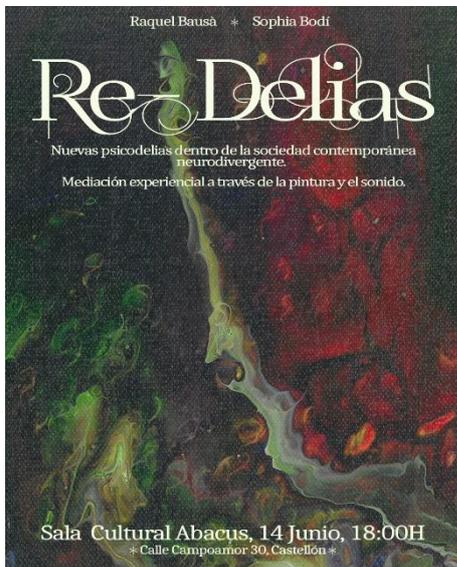

Fig. 58. Bausà. R. Cartel *Re-Delias*

La exposición quedó distribuida de forma que se pudiera realizar un recorrido circular en el que te podías ir introduciendo poco a poco. Nada más bajar las escaleras se mostraba el círculo de luz donde el día de la inauguración Sophia colocó sus instrumentos, allí se concentraron las personas que quisieron experimentar con ella y su música. A medida que se iba recorriendo el espacio, comenzaban a aparecer las obras pictóricas, sugestionadas por el ambiente sonoro. Durante los diez días restantes en los que la exposición permaneció abierta se reprodujo la composición sonora (el álbum final) en la pantalla de la sala.

A parte de la distribución del espacio, se realizó un cartel para el día de la inauguración junto a una hoja de sala hecha con los fotolitos de las piezas de serigrafía donde en el interior se regalaba un “print” de *Redelia nº6* (Fig. 32). Además se preparó un pastel de CBD³³ de chocolate para quien quisiera añadir a la experiencia un extra.

El objetivo era conseguir que durante el tiempo que pasara el/la espectadora en el espacio, el tiempo pudiera desvanecerse, sumergiendo el cuerpo y la conciencia a un estado inmersivo lleno de pintura y sonido.

Fig. 59. Bausà. R. Portada y contraportada de la Hoja de Sala

Fig. 60. Bausà. R. Interior de la Hoja de Sala

³³ Añadir que el CBD, a diferencia del THC, no es psicoactivo.

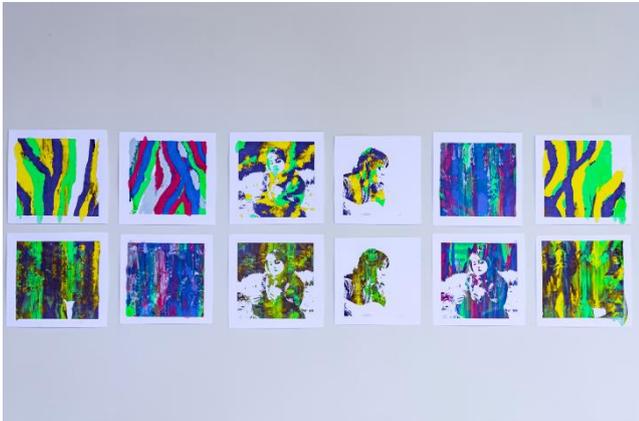

Fig. 61 y 62. Exposición de serigrafías sin y con luz ultravioleta

5.4.2 HAPPENING

Por último, se ha de explicar lo que se sucedió el día de la inauguración. Se citó a las espectadoras a las 18h y, mientras llegaban, de fondo se reproducía el Álbum *Re-Delias*. Una vez pasó la primera hora y la gente comenzaba a sentirse cómoda, alguien del público se acercó a los instrumentos y empezó a tocar. A él se le arrimaron más personas, incluidas las propias artistas. Se generó una pieza sonora improvisada en forma de Jam Session en la que cualquier persona podía participar.

Aquí se deja un vídeo de la entrevista que se les realizó a Raquel Bausà y Sophia Bodí al terminar la inauguración, así como algunos clips de aquella tarde: <https://youtu.be/Y5THuC6RzdM?si=RIGMM4qB2kJRtPUD>

Re - Delias: Nuevas Psicodelias dentro de la Sociedad Contemporánea Neurodivergente

Fig. 62 y 63. Clips de la Entrevista *Re-Delias*

6. CONCLUSIONES

Una vez concluido el proyecto y la presente memoria, volvemos a leer los objetivos fijados al comienzo de la misma. Durante todo el recorrido que ha llevado *Re-Delias*, se concluye que sí se ha cumplido con lo que se pretendía: resolver la producción artística en una gran instalación donde muchas personas acudieran para iniciar diálogos y conversaciones en torno a la psicodelia y la neurodivergencia. Muchas de las dudas que se planteaban al principio del proyecto, preguntas como ¿Y si a nadie le interesa esta propuesta? o, ¿Lograremos comunicar de forma clara lo que queremos decir con esta experiencia? Viéndolo con perspectiva, siento que queda todavía recorrido por hacer dentro de este camino; se ha abierto la puerta a empezar a investigar más a cerca de todo lo que se habla en este trabajo.

Considero que el arte es una forma sencilla de acercarnos a realidades concretas y complejas. Mostrar desde una perspectiva amable nuestra realidad diaria donde el arte ha sido un potenciador terapéutico a la hora de afrontar los problemas sociales del día a día. Y es que en la terapia artística encontramos un proceso sanador mediante el cual poder reflexionar acerca de esas grietas que hemos ido acumulando mientras crecíamos en un mundo neurotípico donde no sentimos formar parte. La psicodelia es una vía que ofrece muchas posibilidades a la hora de crear ya que puede ser tanto una estética como una experiencia. Es un arte que va de la mano de la música, disciplina que nace de lo primitivo, del ser.

Veo este camino como algo adaptable al presente ya que, a pesar de inspirarnos en el Arte Psicodélico y sus normas teórico-estéticas, es un arte que se adapta a las necesidades sociales de cada época. Por todo ello encuentro en *Re-Delias* el inicio de un proceso que acaba de empezar en el que espero y deseo poder seguir trabajando en los estudios de Máster de Arteterapia.

Este es un trabajo ligado al Grado de Bellas Artes y espero y deseo que no resulte pretencioso querer abarcar algo tan complejo como son las neurodivergencias y los patrones y consumos derivados de ellas. Aun así en este proyecto se pretende, simplemente, acercar la realidad de dos personas que existen dentro de la Condición del Espectro Autista y Altas Capacidades.

Raquel.

Fig. 64. Estupiñà, J. Raquel en la exposición *Re – Delias: Nuevas Psicodelias dentro de la sociedad contemporánea neurodivergente*, 2024

7. REFERENCIAS

BIBLIOGRAFÍA

Chambon, O. (2022). *Les nouvelles thérapies psychedeliques*. Tredaniel La Maisnie.

De Bono, E. (2015). *El pensamiento lateral práctico*. Paidós.

De Bono, E. (2012). *Creatividad*. Paidós.

Escohotado, A. (1998). *Historia general de las drogas*. Editorial Espasa Calpe.

Fischer, E. (1976). *La necesidad del arte*. Editorial Siglo XXI.

Huxley, A. (1952). *Los demonios de Loudun*. Editorial.

Huxley, A. (1954). *Las puertas de la percepción*. Pocket Edhasa.

Huxley, A. (1956). *Cielo e infierno*. Pocket Edhasa.

Klein, P. (1992). *Arteterapia*. Editorial Médica Panamericana.

Malchiodi, C. A. (2023). *Trauma y terapia de artes expresivas: Imaginación y posibilidad en el trabajo con supervivientes de trauma*. Editorial Eleftheria.

Rosenblum, R. (1993). *La pintura moderna y la tradición del romanticismo nórdico*. Alianza

Tauchid, R. (2019). *Acrylic Painting Mediums and Methods: A Contemporary Guide to Materials, Techniques, and Applications*.

ARTICULOS Y ENLACES WEB

King, E. (2004). Music education in Finland. *British Journal of Music Education*
<https://doi.org/10.1080/02647140408405670>

Alonso, L. (2024). Formas de tener experiencias visionarias sin drogas según Aldous Huxley. *Cultura Inquieta*.

https://culturainquieta.com/estimulante/formas-de-tener-experiencias-visionarias-sin-drogas-segun-aldous-huxley/?fbclid=PAAaYDplZy3xcQwknCiNwVFyuLomGTnPoQaBuxJi6T0HVnVbvel27c4hX_FRA

Revista Alfa. (2019). Reflexiones sobre el aprendizaje y la enseñanza. *Revista Alfa*, 39, 9-15.

<https://alfa.revistasaaafi.es/alfa/numeros/39/alfa%2039.pdf#page=9>

San Francisco Art Exchange. (n.d.). Karl Ferris. *San Francisco Art Exchange*.

<https://sfae.com/Artists/Karl-Ferris>

Formidable Magazine. (n.d.). Fool design collective. *Formidable Magazine*.

<https://www.formidablemag.com/fool-design-collective/>

Gracia, R. (2023, July 8). El renacimiento psicodélico: La ciencia reaviva el potencial terapéutico de las drogas psicoactivas. *El País*.

<https://elpais.com/salud-y-bienestar/2023-07-08/el-renacimiento-psicodelico-la-ciencia-reaviva-el-potencial-terapeutico-de-las-drogas-psicoactivas.html>

Ruz Comas, S. <https://psicologiymente.com/cultura/arte-psicodelico>

TESIS

Boydjjs, A. (2019). *Healing the Traumatized Child Through Expressive Arts Therapy* (Master's thesis). University of Wisconsin-Superior.

TRABAJOS DE FINAL DE GRADO

Arrainz, P. (2013). *Psicodelicia: Arte propio influido por la psicodelia*. Universitat Politècnica de Valencia.

Díaz, MN. (2023). *Retales de la infancia. Práctica artística multidisciplinar*. Universitat Politècnica de València.

Mora Más, P. (2018). *Movimientos de Contracultura: Movimiento Hippie*. Universitat Jaume Primer.

8. ÍNDICE DE IMÁGENES

Fig. 1. Escohotado, A. (1998) Portada Historia General de las Drogas https://www.amazon.es/Historia-general-drogas-ESPASA-FORUM/dp/8467027533	11
Fig. 2. Humphry Osmond https://www.nndb.com/people/001/000031905/	12
Fig. 3. Víctor Moscoso. <i>The Chamber Brothers</i> . 1967 https://www.metalocus.es/es/noticias/psicodelia-en-san-francisco-el-universo-visual-de-victor-moscoso	13
Fig. 4. Henry Michaux. <i>Sin título</i> . 1967 https://elemmental.com/2019/01/11/henri-michaux-mescalina-sueno-dibujo-y-fuego/	14
Fig. 5. Henry Michaux. <i>Sin título</i> . 1981 https://elemmental.com/2019/01/11/henri-michaux-mescalina-sueno-dibujo-y-fuego/	14
Fig. 6. Ernst Fuchs. <i>Cherub with an Amethyst</i> . 1969 https://www.wikiart.org/es/ernst-fuchs/not-detected-275480	14
Fig. 7 y 8. Barry Godber. <i>21st Century Schizoid Man</i> . Portada y contraportada de álbum. 1969 https://hypergallery.com/blogs/blog/barry-godber	15
Fig. 9. Wes Wilson. <i>Bill Graham</i> . Cartel. 1969 https://depositosonoro.com/2020/02/03/recordando-a-wes-wilson-padre-del-cartel-psicodelico-desde-los-anos-60/	15
Fig. 10. Karl Ferris. <i>Donovan, A gift from a flower to a garden</i> . 1968 https://sfae.com/Artists/Karl-Ferris/Donovan-A-Gift-From-A-Flower-to-a-Garden-Album-Cov	18
Fig. 11. Karl Ferris. <i>Donovan, Hurdy Gurdy</i> . 1968 https://sfae.com/Artists/Karl-Ferris/Donovan-Hurdy-Gurdy-Album-Cover-1968	18
Fig. 12. The Fool Collective. 1968 https://www.formidablemag.com/fool-design-collective/	19
Fig. 13. The Fool. <i>Apple Boutique</i> . 1967 https://www.formidablemag.com/fool-design-collective/	19
Fig. 14 y 15. Pipilotti Rist. <i>Electric Idyll</i> . 2023 https://firestation.org.qa/en/calendar/pipilotti-rist-electric-idyll/	20
Fig. 16. Martín – Maestro (Rufus T. Firefly) Portada <i>Magnolia</i> . 2019 https://rufustfirefly.bandcamp.com/album/magnolia	21
Fig. 17. Martín – Maestro. Portada <i>Loto</i> . 2018 https://www.lahiguera.net/musicalia/artistas/rufus_t_firefly/disco/9113/portada.php	21

Fig. 18. Martín – Maestro. <i>El Abismo</i> . 2024	
https://www.lahiguera.net/musicalia/artistas/varios/disco/0/tema/29844/portada.php	21
Fig. 19. Huxley, A. <i>Las Puertas de la Percepción</i> . 1954	
https://www.penguinlibros.com/es/tematicas/161895-ebook-las-puertas-de-la-percepcion-9789877252149	22
Fig. 20. Fotografía propia. Bausà, R: <i>Enredadera</i> , 2022. Óleo sobre lienzo 100x70cm.....	23
Fig. 21. Bausà, R: <i>Azulejo Verde N°5</i> , 2023.....	23
Fig. 22. Bausà, R: <i>Azulejo Verde N°6</i> , 2023.....	24
Fig. 23. Bausà, R: <i>Azulejo Verde N°3</i> , 2023.....	24
Fig. 24. Bausà, R: <i>Azulejo Verde N°7</i> , 2023.....	24
Fig. 25. Bausà, R: Cartel para <i>Sanspok</i> , 2024. A4.....	24
Fig. 26. Fotografía propia. <i>Raquel trabajando en los acrílicos</i>	25
Fig. 27. Bausà. R. <i>Redelia n°1</i> , 2024. Acrílico sobre lienzo 30x30cm.....	26
Fig. 28. Bausà. R. <i>Redelia n°2</i> , 2024. Acrílico sobre lienzo 30x30cm.....	26
Fig. 29. Bausà. R. <i>Redelia n°3</i> , 2024. Acrílico sobre lienzo 30x30cm.....	26
Fig. 30. Bausà. R. <i>Redelia n°4</i> , 2024. Acrílico sobre lienzo 30x30cm.....	26
Fig. 31. Bausà. R. <i>Redelia n°5</i> , 2024. Acrílico sobre lienzo 30x30cm.....	27
Fig. 32. Bausà. R. <i>Redelia n°6</i> , 2024. Acrílico sobre lienzo 30x30cm.....	27
Fig. 33. Bausà. R. <i>Redelia n°7</i> , 2024. Acrílico sobre lienzo 30x30cm.....	28
Fig. 34. Bausà. R. <i>Redelia n°8</i> , 2024. Acrílico sobre lienzo 30x30cm.....	28
Fig. 35. Bausà. R. <i>Redelia n°9</i> , 2024. Acrílico sobre lienzo 30x30cm.....	28
Fig. 36. Bausà. R. <i>Redelia n°10</i> , 2024. Acrílico sobre lienzo 30x30cm.....	28
Fig. 37. Fotografía propia. Raquel imprimando el mural.....	29
Fig. 38 y 39. Fotografía propia. Raquel y Jacob trabajando en el mural.....	29
Fig. 40. Fotografía propia. Foto de detalle.....	30
Fig. 41. Bausà. R. <i>Ciénaga (Redelia n°11)</i> , 2024. Acrílico sobre tela 4x1,5m.....	30
Fig. 42 y 43. Bausà. R. <i>Monoprints 5 y 6</i> , 2024. Serigrafía 20x20cm.....	31
Fig. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51. Bausà. R. <i>Monoprints 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 10</i> . 2024. Serigrafía 20x20cm.....	31
Fig. 52 y 53. Bausà. R. <i>Monoprints 11 y 12</i> , 2024. Serigrafía 20x20cm.....	32
Fig. 54, 55, 56 y 57. Fotografías propias. <i>Sala Cultural Abacus</i>	33
Fig. 58. Bausà. R. Cartel Re-Delias.....	34
Fig. 59. Bausà. R. Portada y contraportada de Hoja de Sala.....	34
Fig. 60. Bausà. R. Interior Hoja de Sala.....	34
Fig. 61 y 62. Exposición de serigrafías sin y con luz ultravioleta.....	35
Fig. 62 y 63. Clips de la Entrevista <i>Re-Delias</i>	35
Fig. 64. Estupiñà, J. Raquel en la exposición <i>Re – Delias: Nuevas Psicodelias dentro de la sociedad contemporánea neurodivergente</i> , 2024.....	37

9. ANEXO

