

Connecting Spontaneous Expressions

VOLUME II

RIERA STUDIO

STAFF RIERA STUDIO

Samuel Riera: Principal and Curator | Director General y Curador

Derbis Campos: Deputy Director and Curator | Director Asistente y Curador

Eduardo Digen: Translator | Traductor

Eric Miranda: Web Master | Atención de Sitio Web

Catalogue production | Realización de catálogo

Design | Diseño: Samuel Riera, Derbis Campos

Text | Texto: Yenisel Ozuna

Photo | Fotografia: Derbis Campos

Additional photo | Fotos adicionales: Lebenshilfe Aachen - Werkstätten und Service GmbH, Kunstatelier Tevona (Covida)

Cover | Portada: Work details by | Detalle de obra por: Jürgen Kirschbaum

Back | Dorso: Work details by | Detalle de obra por: Dianelis Masif López

Acknowledgments | Agradecimientos

Barbara Geier: Team-Kunstwerkstatt, Lebenshilfe Aachen - Werkstätten und Service GmbH

Nina Haveman: Art instructor | Instructora de arte, Kunstatelier Tevona (Covida)

Mónica Rojas Vidaurreta: Cooperation and Culture, Embassy of Belgium in Cuba | Cooperación y Cultura, Embajada de Bélgica en Cuba

Katrin Simon: Culture and Press, Embassy of Federal Republic of Germany in Cuba | Agregada de Cultura y Prensa, Embajada de la República Federal de Alemania

RAW VISION magazine

Roberto García

Jorge L. Rodríguez

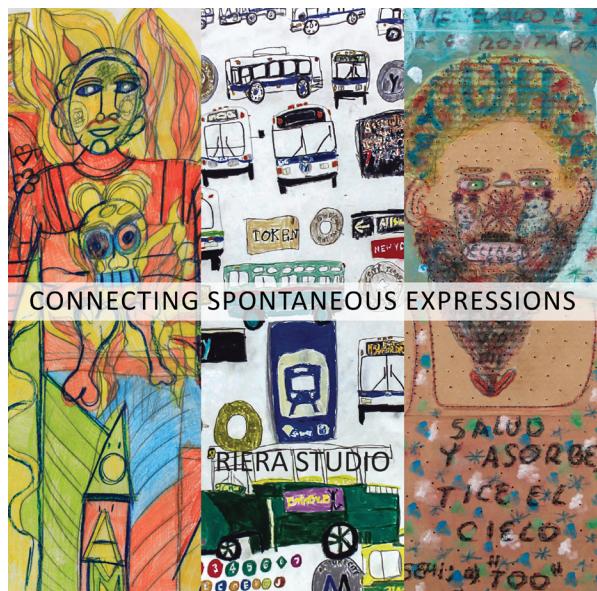
Connecting Spontaneous Expressions is an original idea created and produced by RIERA STUDIO in collaboration with Lebenshilfe Aachen - Werkstätten und Service GmbH (Germany) and Kunstatelier Tevona Covida (Belgium)

Conectando Expresiones Espontáneas es una idea original creada y producida por RIERA STUDIO en colaboracion con Lebenshilfe Aachen - Werkstätten und Service GmbH (Alemania) and Kunstatelier Tevona Covida (Bélgica)

With the support of | Con el apoyo de :

Printed at | Impreso en: Plei estudio-taller

Connecting Spontaneous Expressions Volume I. Participant studios: LAND studio and gallery (New York, USA), INUTI atelier (Stockholm, Sweden) and Art Brut Project Cuba (Havana, Cuba). Havana, Cuba. 2018

Available on-line catalogue at: https://issuu.com/samuelriera7/docs/connectingspontaneusexpressions_rie

Conectando Expresiones Espontáneas Volumen I. Estudios participantes: LAND studio and gallery (New York, EUA), INUTI atelier (Estocolmo, Suecia) y Art Brut Project Cuba (La Habana, Cuba). La Habana, Cuba. 2018

Catálogo disponible en-línea en: https://issuu.com/samuelriera7/docs/connectingspontaneusexpressions_rie

The experience of looking inside the art brut's creation

In the essay "The doors of perception", its author Aldous Huxley¹ talks about how under the effects of mescaline he remained absorbed looking at the folds and wrinkles of his trousers. Among his thoughts, it was the idea of whether he had been a genius painter he could have captured this garment with similar virtuosity to that of Judit's skirts in a Botticelli painting, better or worse, but suitable enough to fascinate for centuries, generations of spectators, *and make them understand, the true meaning of what, in our pathetic imbecility, we call "mere things"...*². Huxley looked at his pants as if they were the only thing in the world available to look at. That's how things should look like, he repeated stubbornly. Meanwhile, he was assailed by the question of how to reconcile seeing these pants as infinitely important, with the necessary matters of existence, the daily chores, and the temporary duties?

The "infinitely important" for an art brut artist is his mental reality. No subject precedes it with greater preponderance. No image, with greater intensity. The art brut artist can stay in front of the dictates of his mind as or more abstracted than Huxley looking at the folds of his pants under the effect of mescaline, and can paint unreal visions, with as much or more conviction than Botticelli, the folds of Judit's skirts. Everything in his life is related to an inner landscape, powerful, suffocating, and even terrifying because he cannot distinguish it, most of the times, from the reality that happens on the outside.

A vivid manifestation of these stormy thoughts takes place in the creations of the art brut artist. Here is placed an exclusive world where its images that only resemble to themselves, places that only the inventor himself has visited, unusual characters, enigmatic compositions of great beauty or a shocking horror. These images have been detached from the imagination place, the world of delusions and hallucinations, and in front of them, depending on whether they are fascinating or terrifying, they succumb to the most lethargic contemplation or the most violent struggle that can be unleashed. Who deals with this world knows about distorted, expanded and enduring times.

When discovering the work of an art brut artist we could have the notion of how these persons make an extraordinary use of time. Stories like the one of Diego López³, the prophet who during five years was painting a mountain blue in the town Cabezo de Torres (Murcia) or Henry Darger⁴ who made a book with 15 000 pages and 300 watercolors for almost half a century, cannot stop shaking the common man when we analyze the variables of temporality.

Today, probably, art brut artists, in conditions of isolation or marginality, do not exceed the number of those who work under group logics. Each atelier, workshop or association where many of these subjects meet are the perfect space for the exercise of creation. There, in environments of sociability, surrounded by their peers, under the laws of the ordinary man who tries not to bother, to instruct or to guide the creative instinct, the art brut artist also remains, imperturbable, living the self-absorbed reality where things look like infinitely important.

Yenisel Osuna Morales, art historian and Director of Servando Gallery (Havana, Cuba)

¹ Aldous Huxley (1894-1963) British writer and philosopher.

² Aldous Huxley. The Doors of Perception. P. 14. (PDF file). <https://maps.org/images/pdf/books/HuxleyA1954TheDoorsOfPerception.pdf> [visited June 12th 2019]

³ Art brut artist (Spain, 1965-2017).

⁴ Outsider artist (Chicago, Illinois, USA, 1892-1973).

La experiencia de mirar en la creación art brut

En "Las puertas de la percepción", su autor Aldous Huxley¹ relata cómo bajo los efectos de la mezcalina permaneció absorto mirando los pliegues y arrugas de su pantalón. Entre sus pensamientos rondó la idea de si hubiese sido un pintor de genio habría podido plasmar esta prenda con similar virtuosismo al de las faldas de Judit en un cuadro de Botticelli, mejor o peor, pero lo suficientemente apropiado como para fascinar por siglos a generaciones de espectadores, *y hacerles comprender, el verdadero significado de lo que, en nuestra patética imbecilidad, llamamos "meras cosas"...*². Huxley miró sus pantalones como si fueran lo único en el mundo disponible para mirar. Así deberían verse las cosas -repetía con obstinación. En tanto, le asaltaba la duda de ¿cómo poder conciliar el ver estos pantalones como infinitamente importantes, con los asuntos necesarios de la existencia, los quehaceres diarios, los deberes temporales?

Lo "infinitamente importante" para un artista art brut es su realidad mental. Ningún asunto se le antepone con mayor preponderancia. Ninguna imagen, con mayor intensidad. El artista art brut puede permanecer frente a los dictados de su mente tan o más abstraído que Huxley mirando los pliegues de sus pantalones bajo el efecto de la mezcalina, y puede pintar visiones irreales, con tanta o más convicción que un Botticelli, los pliegues de Judit. Todo en su vida se relaciona con un paisaje interior, poderoso, sofocante, incluso aterrador por no poder discernirlo, muchas de las veces, de la realidad que acontece en el afuera.

Una vívida manifestación de estos tormentosos pensamientos tiene lugar en las creaciones del artista art brut. Aquí se deposita un mundo exclusivo al que pertenecen imágenes que solo se asemejan a ellas mismas, lugares que solo ha visitado el propio inventor, personajes insólitos, composiciones enigmáticas de gran belleza o de un horror estremecedor. Estas imágenes han sido desgajadas del lugar de la imaginación, del mundo de los delirios y las alucinaciones, y frente a ellas, según sean de fascinantes o aterradoras se sucumbe en la contemplación más aletargada o en la lucha más violenta que se pueda desatar. Quien lidiá con este mundo conoce de tiempos distorsionados, expandidos y perdurables.

Al descubrir la obra de un artista art brut puede tenerse noción de cómo estos sujetos hacen un uso extraordinario del tiempo. Historias como la de Diego López³, el profeta que durante un lustro estuvo pintando una montaña de azul en el poblado Cabezo de Torres (Murcia) o la de Henry Darger⁴ que confeccionó un libro de 15 000 páginas y 300 acuarelas durante casi medio siglo, no dejan de estremecer al hombre común cuando analizamos las variables de temporalidad.

Hoy, probablemente, los artistas art brut, en condiciones de aislamiento o marginalidad, no superen la cifra de los que trabajan bajo lógicas grupales. Cada atelier, taller o asociación donde se reúnen muchos de estos sujetos equivalen al espacio perfecto para el ejercicio de la creación. Allí, en ambientes de sociabilidad, rodeado de sus similares, bajo las leyes del hombre ordinario que procura no importunar, instruir ni orientar el instinto creativo, se mantiene también el artista art brut, imperturbable, viviendo la realidad ensimismada donde las cosas se miran como infinitamente importantes.

Yenisel Osuna Morales, historiadora de arte y Directora de la Galería Servando (La Habana, Cuba)

¹ Aldous Huxley (1894-1963) escritor y filósofo británico.

² Aldous Huxley. Las puertas de la percepción. P. 14. (Formato PDF). <https://maps.org/images/pdf/books/HuxleyA1954TheDoorsOfPerception.pdf> [visitado 12 Junio 2019]

³ Artista art brut (España, 1965-2017).

⁴ Artista outsider (Chicago, Illinois, Estados Unidos, 1892-1973).

The Lebenshilfe Aachen - Werkstätten und Service GmbH art workshop is a studio community run by artists and educators, offering artists with mental and physical impairments full-time jobs. Currently, 12 people aged 20-60 are creatively employed there. Talents are discovered and developed in the studio through the use of different artistic techniques and forms of expression. The artistic improvisation and experimentation is also noted. Each artist has now developed their own style or is on the way to doing so. The personalities vary greatly. Whereas one is calm, drawing delicate things with a sharp pencil, the other tends towards impulsiveness, and struggles to contain themselves so as not to paint beyond the picture's edge.

Through their works, each artist opens a door to secret rooms that they share with the viewer, providing a vision in images of their personal and unique worlds. While the picture comes to life, the creator deals with the environment, his experiences and his own vision of the world. Especially where language is not enough, creative activity opens up possibilities of expressing what is experienced, felt and conceived in a personal way.

El taller de arte de Lebenshilfe Aachen - Werkstätten und Service GmbH es una comunidad - estudio dirigida por artistas y educadores, que ofrece empleo a tiempo completo para artistas con discapacidades físicas y mentales. Actualmente 12 personas de 20 a 60 años trabajan de forma creativa allí. Los talentos se descubren y desarrollan en el estudio mediante el uso de diferentes técnicas artísticas y formas de expresión. También se percibe la improvisación artística y la experimentación. Cada artista ha desarrollado su propio estilo o está en camino de hacerlo. Las personalidades varían mucho. Mientras que uno es tranquilo, dibuja elementos delicados con un lápiz afilado, el otro tiende a la impulsividad y lucha por contenerse para no pintar más allá del borde de la imagen.

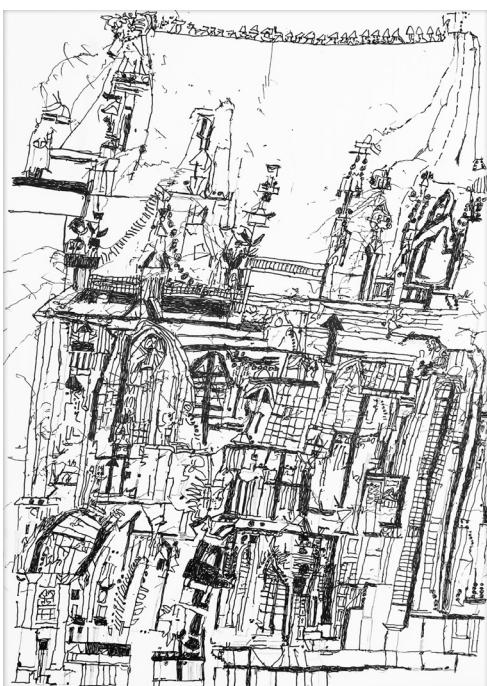
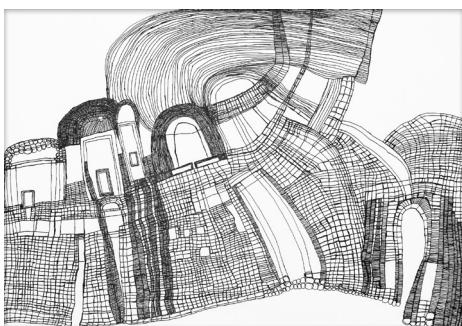
Mediante sus trabajos, cada artista abre una puerta a habitaciones secretas que comparte con el espectador proporcionando una visión en imágenes de sus mundos personales únicos. Mientras la imagen cobra vida, el creador se enfrenta a su entorno, sus experiencias y su propia visión del mundo. Especialmente donde el lenguaje no es suficiente, la actividad creativa abre posibilidades de expresar lo que se experimenta, se siente y se concibe de manera personal.

Lisa Goller, graphite on paper | grafito sobre papel, 42 x 29.5 cm

Carolin Rinker, embroidery and jute | tejido y yute, 40 cm x 24 cm

Gertrud Grotenklas, wire and synthetic fiber | alambre y fibra sintética, 9.5 cm x 8.5 cm x 5.5 cm

Daniel Abrahamjan, oil crayon and graphite on paper | pastel óleo y grafito sobre papel, 29.5 x 21 cm

Elisabeth Paulus, mixed media on paper | técnica mixta sobre papel, 42 cm x 29.5 cm

Elke Schubert, colored pencil on paper | lápiz de color sobre papel, 42 cm x 29.5 cm

Sürejja Durovska, ink on paper | tinta sobre papel, 42 cm x 29.5 cm

Lars Otten, pen on paper | bolígrafo sobre papel, 42 cm x 29.5 cm

Annika Sachtleben, ink on paper | tinta sobre papel, 59 cm x 42 cm

Tosh Maurer, ink and graphite on paper | tinta y grafito sobre papel, 59 cm x 42 cm

Sascha Schwab, graphite on paper | grafito sobre papel, 29.5 cm x 21 cm

Jürgen Kirschbaum, ink on paper | tinta sobre papel, 29.5 cm x 42 cm

Kunstatelier Tevona (Covida)

Hasselt, Belgium | <https://www.tevona.be/kunstatelier>

covida

Art studio Tevona started in 1992 and it welcomes artists with slight to moderate mental disability that work and/or live within Tevona's facilities. Currently, nine artists goes to the studio twice per week. It offers a balanced and varied art program with plenty of room for developing individual possibilities. Within the framework of the studio operation, tailor-made methodologies and resources are used for this purpose. The professional guidance is very individual for each participant. The creators can decide for themselves which art form they want to practice for their individual work. They choose themes themselves. They can use an extensive range of materials and techniques. During training moments, the participants gain knowledge about art history or new techniques. A condition for admission to the studio within the target group is a strong passion for art. The studio makes regular exhibitions at very diverse locations that ranges from the community center to renowned museums.

El estudio de arte Tevona comenzó en 1992 y da la bienvenida a artistas con discapacidades mentales leves a moderadas que trabajan y/o viven en las instalaciones de Tevona. Actualmente, nueve artistas van al estudio dos veces por semana. Ofrece un programa de arte equilibrado y variado con suficiente espacio de taller para desarrollar posibilidades individuales. En el marco del funcionamiento del estudio, se utilizan metodologías y recursos personalizados para lograr este propósito. La orientación profesional es muy individual para cada participante. Los creadores pueden decidir por sí mismos qué forma de arte desean practicar para su trabajo individual. Ellos eligen sus propios temas. Pueden utilizar una amplia gama de materiales y técnicas. Durante los momentos de entrenamiento, los participantes adquieren conocimientos sobre historia del arte así como de nuevas técnicas artísticas. Una condición para la admisión al estudio dentro del grupo de artistas es una fuerte pasión por el arte. El estudio hace exposiciones regulares en lugares muy diversos, desde el centro de la comunidad hasta museos de renombre.

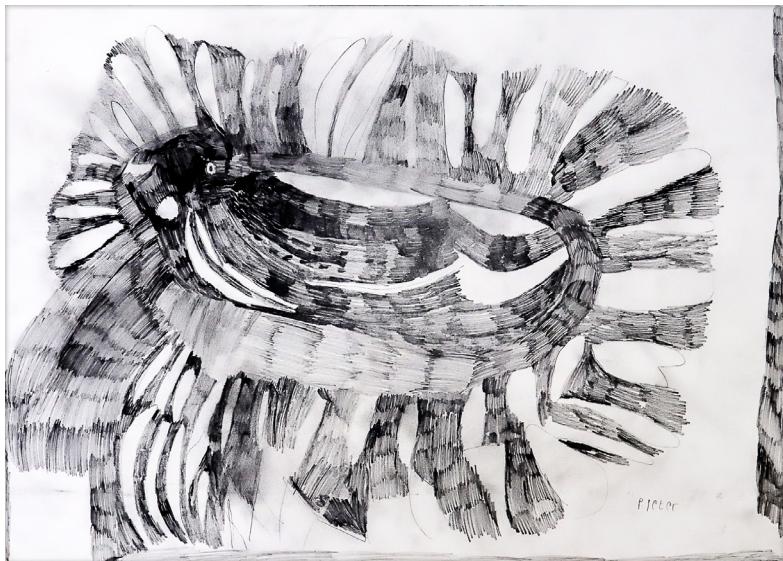
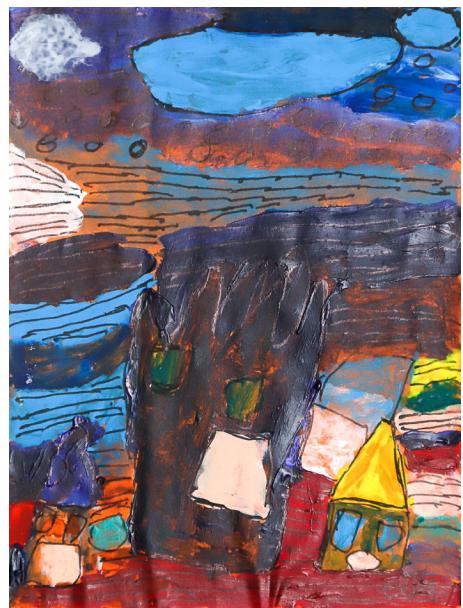
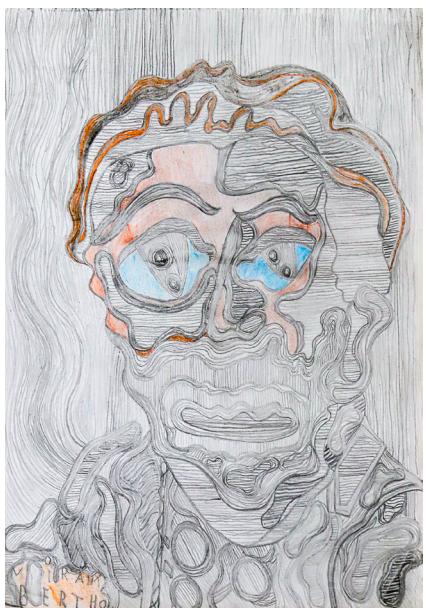

Erwin Zakowski, acrylic on felt | acrílico sobre fielte, 30.5 cm x 30.5 cm

Lieven Fabry, graphite, colored pencil and pen on paper | grafito, lápiz de color y bolígrafo sobre papel, 50 cm x 55 cm

Fiorella Boermans, graphite on paper | grafito sobre papel, 50 cm x 55 cm

Bertho Virant, graphite and colored pencil on paper | grafito y lápiz de color sobre papel, 21 cm x 30 cm

Wies Janssen, poster color on paper | tempera sobre papel, 29.5 cm x 42 cm

Elke Tielens, mixed media on paper | técnica mixta sobre papel, 12.5 cm x 16.5 cm

Patricia De Vos, poster color on paper | tempera sobre papel, 15 cm x 21 cm

Caroline Jouck, dry pastel and felt tip pen on paper | pastel seco y marcador sobre papel, 29.5 cm x 42.5 cm

Pieter Brouwer, graphite on paper | grafito sobre papel, 65 cm x 50 cm

Art Brut Project Cuba

Havana, Cuba | <https://www.rierastudioart.com>

**RIERA
STUDIO**

Art Brut Project Cuba is an art project created by RIERA STUDIO, a studio-workshop located in Havana, and unlike most Cuban arts organizations, it is completely independent from the government and receives no official funding. Its main purpose is to promote and support singular art expressions that share a stylistic distance from the existing visual culture based on academic or intellectual training; and whose makers have no knowledge of intellectual artistic issues. Art made within this context, and usually gathered under the related categories of Art Brut and Outsider Art, is the center of attention of this project. Art Brut Project Cuba is actually the only Cuban art project – and the only one in the entire Latin America region - specialized in this forms of visual art and it constantly seeks for the acknowledgment and promotion of Cuban creators of Art Brut and Outsider Art, and their artworks, in the national and international scenes.

Currently, Art Brut Project Cuba promotes the work of more than 30 different artists and keeps a constant following of the creative process of most of them. It includes a reference center with available information about all the artists and the conservation of most of their artworks. It also offers working space to artists who for particular reasons cannot develop their work at their homes; but without interfering in anyway with their creative processes. It supports all the artists with art materials and provides the facilities to show and promote their works. Many of the artists have mental disabilities which in the context of the Cuban society means a burden for their families. Thus, one of the most important goals of Art Brut Project Cuba is to achieve the recognition of these people by their families and the society as artistically creative and active individuals and to help them to be more independent.

Art Brut Project Cuba es un proyecto de arte creado por RIERA STUDIO, un estudio-taller ubicado en La Habana, y a diferencia de la mayoría de las organizaciones artísticas cubanas, es completamente independiente del gobierno y no recibe fondos oficiales. Su objetivo principal es promover y apoyar expresiones artísticas singulares que comparten una distancia estilística de la cultura visual existente basada en la formación académica o intelectual; y cuyos creadores no tienen conocimiento de cuestiones intelectuales artísticas. El arte realizado en este contexto y generalmente reunido bajo las categorías relacionadas de Art Brut y Outsider Art es el centro de atención de este proyecto. Art Brut Project Cuba es en realidad el único proyecto de arte cubano - y el único en toda la región de América Latina - especializado en esta forma de arte visual y constantemente busca el reconocimiento y la promoción de los creadores cubanos de Art Brut y Outsider Art, y sus obras de arte, en las escenas nacionales e internacionales.

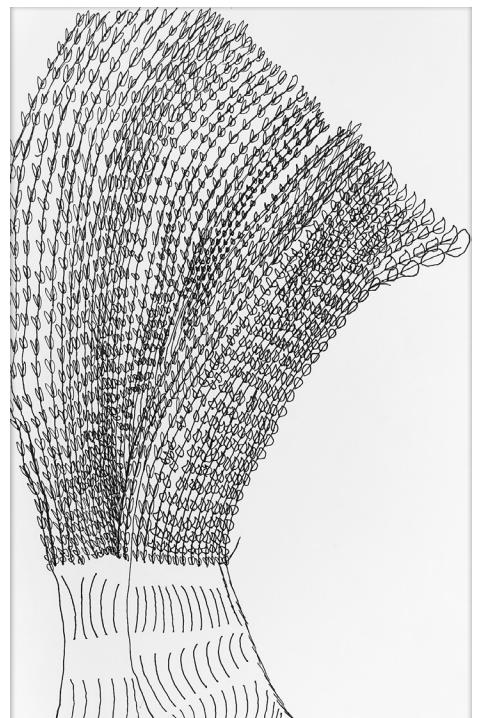
Actualmente, Art Brut Project Cuba promueve el trabajo de más de 30 artistas diferentes y mantiene el seguimiento constante del proceso creativo de la mayoría de ellos. Incluye un centro de referencia con información disponible sobre todos los artistas y la conservación de la mayoría de sus obras de arte. También, ofrece espacio de trabajo para aquellos creadores que, por motivos particulares, no pueden desarrollar sus obras de arte en sus casas; pero sin interferir en modo alguno con sus procesos creativos. Además, apoya a todos los artistas dentro del proyecto con materiales de arte y ofrece las facilidades para mostrar y promocionar sus obras.

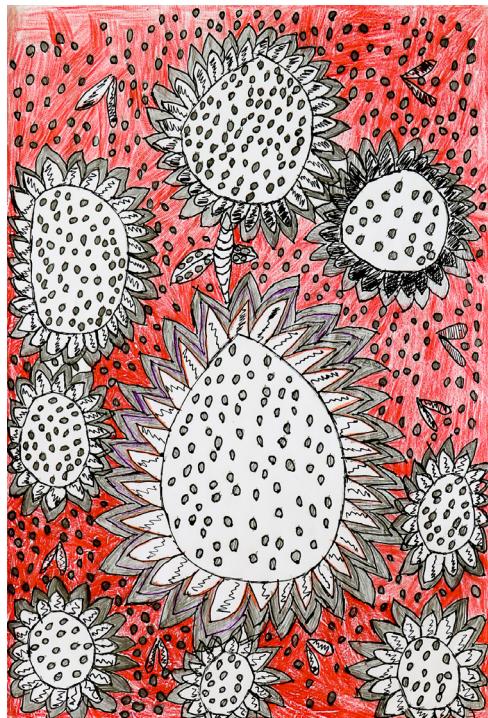
Muchos de los artistas incluidos en esta iniciativa tienen discapacidades mentales que en el contexto de la sociedad cubana representa una carga para sus familias. Por lo tanto, uno de los logros más importantes de Art Brut Project Cuba es lograr el reconocimiento de estas personas por parte de sus familias y la sociedad como individuos artísticamente creativos y activos y ayudarlos a ser más independientes.

César Antonio León Rodríguez, pen and oil pastel on paper | bolígrafo y pastel óleo sobre papel, 44.5 cm x 23 cm

Dianelis Masif López, pen on paper | bolígrafo sobre papel, 21.5 cm x 33 cm

Irvin Antonio Beladiola Miranda, colored pencil and graphite on paper | lápiz de color y grafito sobre papel, 50.5 cm x 35 cm

Lázaro Antonio Martínez Duran, pen and graphite on paper | bolígrafo y grafito sobre papel, 70 cm x 50.5 cm

Taimy Linares Rávalo, colored pencil | lápiz de color sobre papel, 50 cm x 35 cm

Lien Agrelo Pons, colored pencil, graphite and pen on paper | lápiz de color, grafito y bolígrafo sobre papel, 22 cm x 33 cm

Maydel Portela Valdés, colored pencil and graphite on paper | lápiz de color y grafito sobre papel, 42 cm x 30 cm

THE ARTISTS

LOS ARTISTAS

THE STUDIOS

Lebenshilfe Aachen - Werkstätten und Service GmbH Art Workshop (Aachen, Germany)

Kunstatelier Tevona Covida (Hasselt, Belgium)

Art Brut Project Cuba (Havana, Cuba)

LOS ESTUDIOS

RIERA **STUDIO**

Calle Marta Abreu No. 202 entre 20 de Mayo y Enrique Villuendas.

Cerro, La Habana, CP 10600, CUBA

(+ 53) 7 879 1818 | (+ 53) 5 245 7911

E-mail: samuelriera@cubarte.cult.cu | samuelrieramendez@gmail.com

Web: www.rierastudioart.com

Blog: www.rierastudioart.cubava.cu