

Archivo de lo Inclasificable

CÁMARA OSCURA

El espejo de la locura

(Madrid, del 31 de mayo al 28 de julio de 2018)

Hay en la locura algo perturbador y doliente. Hay locura en el Arte, y también hay locura en la Ciencia. Pero la forma de aproximarse a ésta es muy diferente en función de con qué ojo se mire. Si la Ciencia trata de encerrar, rehabilitar y erradicar la locura en el hombre, considerándola una enfermedad; el Arte la observa, despojada de prejuicios, y hurga en su inherencia para revelar lo bello de su condición. También hay belleza en la locura.

Javier Viver (Madrid, 1971) explora la unicidad de Arte y Ciencia en la locura de lo humano. También explora la relación entre los procesos de la locura y los de la creación. Su obra, *Archivo de lo inclasificable*, muestra una selección de fotografías de la *Iconografía de la Salpêtrière*, uno de los primeros archivos fotográficos en el campo de la psiquiatría clínica, capturadas en el Hospital parisino de la Salpêtrière, hace más de un siglo.

Las imágenes constituyen un museo de poses patológicas, donde el cuerpo, como objeto de estudio psiquiátrico, se transforma en sujeto artístico, en musa de la locura. La mirada de los pacientes transmite un desasosiego flemático, y el visitante se busca a sí mismo en las arrugas, en los gestos, las malformaciones, tratando de no encontrarse.

Archivo de lo inclasificable, que estuvo expuesta en el marco de PhotoEspaña en la Galería Cámara Oscura, de Madrid, entre el 31 de mayo y el 28 de julio, puede visitarse entre los días 21 y 23 de septiembre en Unseen, la Feria Internacional de Fotografía de Ámsterdam, comisariada por la propia galería madrileña.

La exposición, de carácter multidisciplinar, está compuesta por imágenes de pacientes psiquiátricos obtenidas en La Salpêtrière entre 1875 y 1918, esculturas de escayola que simulan vaciados médicos, y un álbum, *Révelations*, que recopila todas las imágenes seleccionadas de la *Iconografía de la Salpêtrière*. El álbum, que se agotó a los pocos meses del lanzamiento, ganó el Premio Nacional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte al mejor libro de arte en 2016 y Premio ArtsLibris. En esta ocasión, Viver pone a la venta los ejemplares que aún conserva de *Révelations*.

Viver establece un vínculo consustancial entre lo archivístico y lo artístico, entre documental y creación, invitando a reflexionar acerca del papel de lo corpóreo como objeto de estudio científico, pero también artístico. Su obra también se adentra por las oquedades por donde discurre la locura, buscando su relación con los procesos de creación. Ambos circulan por planteamientos que se alejan de lo racional.

Archive of the Unclassifiable

CÁMARA OSCURA

The mirror of madness

(Madrid, from May 31 to July 28, 2018)

There is something disturbing and painful in madness. There is madness in Art, and there is also madness in Science. But the way to approach it is very different depending on which eye you look at. If Science tries to enclose, rehabilitate and eradicate madness in man, considering it a disease, Art observes it, stripped of prejudices, and delves into its inherence to reveal the beauty of its condition. There is also beauty in madness.

Javier Viver (Madrid, 1971) explores the uniqueness of Art and Science in the madness of human nature. It also explores the relationship between the processes of madness and those of creation. His work, *Archive of the unclassifiable*, shows a selection of photographs of the *Iconography of the Salpêtrière*, one of the first photographic archives in the field of clinical psychiatry, captured in the Parisian Hospital of the Salpêtrière, more than a century ago.

The images constitute a museum of pathological poses, where the body, as an object of psychiatric study, becomes an artistic subject, the muse of madness. The gaze of the patients transmits a phlegmatic restlessness, and the visitor looks for himself in the wrinkles, in the gestures, the malformations, trying not to be found.

Archive of the unclassifiable, which was exhibited as part of PhotoEspaña in the Cámara Oscura gallery, in Madrid, between May 31 and July 28, can be visited between September 21 and 23 at Unseen, the International Photography Fair of Amsterdam, curated by the Madrid gallery itself.

The exhibition, of a multidisciplinary nature, is composed of images of psychiatric patients obtained in La Salpêtrière between 1875 and 1918, plaster sculptures that simulate medical castings, and an album, *Révelations*, which collects all the selected images of the *Iconography of the Salpêtrière*. The album, which sold out a few months after the launch, won the National Award of the Ministry of Education, Culture and Sport for the best book of art in 2016 and the ArtsLibris Award. On this occasion, Viver puts on sale the copies that he still has of *Révelations*.

Viver establishes a consubstantial link between the archival and the artistic, between documentary and creation, inviting us to reflect on the role of the corporeal as an object of scientific study, but also an artistic one. His work also penetrates into the cavities through which madness goes, seeking its relationship with the processes of creation. Both circulate by approaches that move away from the rational.

A partir de un trabajo de campo con más de 4.000 fotografías y 42 volúmenes publicados entre 1875 y 1918, Viver realiza una compilación y edición de la iconografía del hospital parisino. Muchas de estas imágenes se encuentran escondidas en la exposición, archivadas en un mueble planero, un formato expositivo que confecciona esa sensación de proyecto científico.

A su vez, resulta llamativo observar cómo las poses de los pacientes escenifican de forma inconsciente patrones históricos de la pintura de Occidente, estrechamente ligada a la religión. Es posible encontrar paralelismos con el arte barroco español en la deformidad de las manos, en el realismo, en la posición de estudio de los cuerpos, que evoca dormiciones, asunciones y crucifixiones.

El proyecto artístico de Viver genera un sinfín de contradicciones en quien observa la exposición. *Archivo de lo inclasificable* tiene vocación de investigación científica, de clasificación archivística, hasta el punto de cuestionar dónde está la frontera entre las dos disciplinas, la creativa y la archivística. ¿Acaso de ahí viene la incapacidad de clasificar? A su vez, la obra del artista recupera la cuestión filosófica de la disociación entre cuerpo y mente y, cómo no, entre locura y cordura.

El Arte, como la Ciencia, revela al hombre su propia locura y desesperación. Pero en lugar de curarle de la enfermedad, coloca a la humanidad frente al espejo de la locura, y halla la verdad indecible de hacer al hombre reconocible en ella.

From a field work with more than 4,000 photographs and 42 volumes published between 1875 and 1918, Viver compiles and publishes the iconography of the Parisian hospital. Many of these images are hidden in the exhibition, archived in a planer piece of furniture, an exhibition format that creates that sensation of a scientific project.

At the same time, it is striking to observe how the poses of the patients unconsciously enact historical patterns of Western painting, closely linked to religion. It is possible to find parallels with Spanish Baroque art in the deformity of the hands, in realism, in the position of study of bodies, which evokes drowsiness, assumptions and crucifixions.

Viver's artistic project generates a myriad of contradictions in those who observe the exhibition. *Archive of the unclassifiable* has a vocation of scientific research, of archival classification, to the point of questioning where the border between the two disciplines is, the creative and the archival. Is that the inability to classify? In turn, the artist's work recovers the philosophical question of the dissociation between body and mind and, of course, between madness and sanity.

Art, like Science, reveals to man his own madness and despair. But instead of curing him from illness, he places humanity before the mirror of madness, and finds the unspeakable truth of making man recognizable in it.

ARCHIVO DE LO INCLASIFICABLE (2018), JAVIER VIVER. VISTA DE LA INSTALACIÓN.
CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA DE ARTE CÁMARA OSCURA, MADRID

ARCHIVE OF THE UNCLASSIFIABLE (2018), JAVIER VIVER. INSTALLATION VIEW.
COURTESY OF THE ARTIST AND CÁMARA OSCURA ART GALLERY, MADRID