

LIVING MUSEUM BARCELONA

www.living-museum.com

THE FOURTH REVOLUTION

in the history of psychiatry after the mentally ill broke their chains, was the invention of psychotropic medication and psychoanalysis invented by Sigmund Freud and C.G. Jung.

FACTS

A Living Museum is an art asylum for 150 mentally ill people. Very cost effective with only 2 employees. Ideally it is located in a spacious building, which can be transformed into a museum.

DUE TO BETTER PSYCHOPHARMACEUTICALS

Mentally ill people are stabilized earlier and can leave the wards faster. But our society is not ready for integration and inclusion. There are no low stress jobs, that means mentally ill persons have no function and role in society. But waiting and doing nothing leads to hospitalization again. **Living Museums are the solution for this huge problem in society.**

LA CUARTA GRAN REVOLUCIÓN

En la historia de la psiquiatría, después de que los enfermos mentales rompieran sus cadenas, surgió la invención de los psicofármacos y el psicoanálisis ideado por Freud y C.G. Jung

HECHOS

El Living Museum es una residencia de arte para 150 pacientes con padecimientos mentales con un costo muy rentable al requerir sólo dos empleados. Está idealmente localizado en un edificio espacioso que pueda transformarse en un museo.

DEBIDO A MEJORES PSICOFÁRMACOS

Las personas con enfermedades mentales se estabilizan antes y pueden abandonar las instituciones psiquiátricas más rápidamente. Pero nuestra sociedad no está preparada para la integración y la inclusión. No hay trabajos con un nivel de estrés bajo, eso significa que las personas con padecimientos mentales no tienen una función ni un rol en la sociedad. Pero esperar y no hacer nada lleva nuevamente a la hospitalización. **Los Living Museums son la solución para este gran problema de la sociedad.**

HOW DOES A LIVING MUSEUM FUNCTION

ART ASYLUM

The Living Museum functions as „Art Asylum“ (Hollander, K.; 1993), which means it uses the idea of old asylums as safe places, where social relations are offered. Advantages such as friendship, respect and appreciation are possible (Marton, J.; 2002). Autonomy and contact between equals increase compliance and therapeutic effects (Segal, S. et al., 1995; Norcross, J.C.; 2006). That means companionship almost guarantees avoiding rehospitalisation.

CÓMO FUNCIONA UN LIVING MUSEUM

RESIDENCIA DE ARTE

El Living Museum funciona como “Residencia de arte” (Hollander, K.; 1993), lo que significa que utiliza la idea de las antiguas residencias como lugares seguros, donde se ofrecen una oportunidad para las relaciones sociales. Hay posibilidades de tener ventajas como la amistad, el respeto y el aprecio (Marton, J.; 2002). La autonomía y el contacto entre personas iguales aumentan la conformidad y los efectos terapéuticos (Segal, S. et al.; 1995); (Norcross, J.C.; 2006). Eso significa que el compañerismo casi garantiza evitar la re-hospitalización.

STRESSFREE ATMOSPHERE

"Creating a stress-free space is the first rule in enabling creative work" (Marton, J.; 2004). Mental illness is related to stress intolerance. In our society we exclude mentally ill people; they can't conform to the high performance of jobs nowadays. In the Living Museum they can take their time and individual space to create art. There is no pressure. Instead of waiting and being isolated, they can fill their life time with meaning and the beauty of art.

ESPACIO LIBRE DE ESTRÉS

"Crear un espacio libre de estrés es la primera regla para habilitar el trabajo creativo" (Marton, J.; 2004) La enfermedad mental está relacionada con una intolerancia al estrés. En nuestra sociedad, excluimos a las personas con trastornos mentales, puesto que no pueden ajustarse al alto desempeño que exigen de los trabajos actuales. En el Living Museum pueden tomar su tiempo y un espacio individual para crear su arte, de esta forma ahí no hay presión. En lugar de esperar y estar aislados, pueden llenar sus vidas con el significado y la belleza del arte.

HEALING ASPECTS OF THE ARTS

"Art is Therapy" (Beuys, J.; 1992), "Art is a guarantee of sanity" (Louise Bourgeois). The change of identity from being one who is mentally ill to being an artist is healing, (Marton, J.; 2002). Art making leads to the reduction of tension, catharsis, and anxiety. They help to restore self-esteem through art, and people with mental illness receive an artistic education. "Here they learn to be great and to create their own visions" (Marton, J.; 2004). The development of personality happens through an active artistic creation of one's own environment (Ehemann, R.; 2004). Hope arises from that process.

ASPECTOS CURATIVOS DE LOS ARTES

"El arte es terapia" (Beuys, J.; 1992), "El arte es una garantía de la cordura" (Louise Bourgeois). El cambio de la identidad, de ser un enfermo mental a ser un artista, es curativo (Marton, J.; 2002). Los procesos artísticos conducen a la reducción de las tensiones, la catarsis y la ansiedad. Ayudan a recuperar la autoestima a través del arte, las personas con una enfermedad mental obtienen una educación artística. "Aquí aprenden de ser grandiosos y crear sus propias visiones" (Marton, J.; 2004). El desarrollo de la personalidad sucede a través de la creación artística activa en el propio entorno (Ehemann, R.; 2004). La esperanza surge de ese proceso.

The Living Museum
New York, Foto: Brian Albert

SOCIAL CHANGE

Due to an inclusive, warm and friendly atmosphere, and creating long-term relationships, the Living Museum enables social change for people with mental illness. It offers the participation of isolated people in a loving and caring environment, which make use of their vulnerabilities and use it as a driving force for art. Their symptoms that exclude them from society are used as an advantage for the creation of art (Greczynski, B.; 1985). The understanding of an extended anthropologic meaning of the word 'art' through Joseph Beuys' "Every Human Being is creating his own way of life" is the creed of the Living Museum.

UN CAMBIO SOCIAL

Debido a una atmósfera cálida y familiar creando el sentimiento de inclusión, y creando relaciones a largo plazo, el Living Museum posibilita un cambio social para las personas con enfermedades mentales. Ofrece la participación de personas aisladas en un entorno cariñoso y afectuoso, que hacen uso de sus vulnerabilidades convirtiendo su arte como fuerza impulsora. Los síntomas que los excluyen de la sociedad, se utilizan como una ventaja para la creación de arte (Greczynski, B.; 1985). La comprensión de un significado antropológico extendido de la palabra arte a través de Joseph Beuys, "Cada ser humano está creando su propia forma de vida" es un credo del Living Museum.

CHANGE OF IDENTITY OF A MENTAL PATIENT TO AN ARTIST

We see mental illness as the motor for creativity. Mentally ill people automatically have a high level for creating art work. The so-called normal artists have to work harder to get to this level of creativity. They have access to the universe, where the angels fly. Studies show a connection between mental illness and high creativity (Kéri, S.; 2009/MacCabe, J. et al.; 2010/of Beyme, K.; 2005). The change of the identity of a traumatized person to an artist is the most important objective of the Living Museum. Identity constitutes itself out of the many different roles that make up our life. The creation of art is a new role for the participants, which is accepted in society. Through the change of identity, empowerment and recovery take place (Knuf, A., Seibert, U.; 2000).

UN CAMBIO DE IDENTIDAD DE SER UN PACIENTE PSIQUIÁTRICO A UN ARTISTA

Vemos la enfermedad mental como el motor para la creatividad. Las personas con una enfermedad mental tienen automáticamente una capacidad alta para crear obras de arte. Los llamados artistas normales tienen que trabajar mucho para llegar a ese nivel de creatividad. Tienen acceso al universo, donde vuelan los ángeles. Hay estudios que demuestran la conexión entre la enfermedad mental y la alta creatividad (p.ej Kéri, S.; 2009; MacCabe J. et al.; 2010; de Beyme, K.; 2005) El cambio de identidad de una persona traumatizada a un artista es el objetivo más importante del Living Museum. La identidad se forma a través de los distintos papeles que componen nuestra vida. La creación de arte es un nuevo rol para los participantes que está aceptado en la sociedad. A través del cambio de identidad se da lugar al empoderamiento y la recuperación (Knuf, A., Seibert, U.; 2000).

PERFORMANCE

Everything in the Living Museum is changing, nothing stands still. The artistic and personal developments result from this way of acting. Inspiration occurs because of the creative energy in the atmosphere that affects everybody. The vision of the project is that mentally ill people will be united. This process has already begun to grow. "The goal of the project is first and foremost an artistic one: the creation of a gigantic visionary space in a continuous process of mutation, where murals, installations, sculptures, paintings and poems are born reflecting the world of outsiders" (Greczynski, B.; 1985)

ACTUACIÓN

Todo está cambiando en el Living Museum, nada queda estático. Los desarrollos artísticos y personales resultan de esa manera de actuar. La inspiración ocurre por la energía creativa en el ambiente que afecta a todos. La visión del proyecto es que las personas con enfermedades mentales estarán unidas. Este proceso ya ha comenzado a crecer. "El objetivo del proyecto es primero, y ante todo artístico: la creación de un espacio gigantesco y visionario en un proceso continuo de mutación, donde murales, instalaciones, esculturas, pinturas y poemas nacen reflejando el mundo de los extraños" (Greczynski, B.; 1985)

ART AND ARCHITECTURE

Without spectacular architecture there would be no museums. Gentrification of the social space through artists has a long tradition and important meaning for the development of the city. It means the stabilization of the value of buildings, which attracts more money. The raising of public interest occurs through museums. The Living Museum buildings can be private or state owned, or old buildings which could be reused in psychiatric hospitals.

ARTE Y ARQUITECTURA

Sin una arquitectura espectacular, no habría museos. La gentrificación del espacio social a través de los artistas tiene una larga tradición y un significado importante para el desarrollo de la ciudad. Significa la estabilización del valor de los edificios, lo cual atrae más dinero. La elevación del interés público ocurre a través de los museos. Los edificios del Living Museum pueden ser edificios privados, estatales o edificios antiguos que pudieran recuperarse de los hospitales psiquiátricos.

Jenna Mann is originally from New York and lives in Spain since 8.5 years. She studied photography and printmaking at Hampshire College in Massachusetts (2001-2005). In 2012, she began her training in art therapy. She completed a Postgraduate Degree at Metáfora (2013) and later completed the Master in Art

Therapy with the title, 'Master en Arteterapia: Psicoterapia por el Arte y formación Psicosocial' (2015) at the University Pompeu Fabra in Barcelona. In 2017 she completed a Master in Psychoanalysis with the title, 'Master en Actuación Clínica en Psicoanálisis y Psicopatología' at the University of Barcelona, with a focus on clinical psychoanalysis and people suffering from mental disorders. She works as an art therapist in the mental health field and also with children in Barcelona.

Jenna Mann es de Nueva York y vive en España hace 8.5 años. Estudió fotografía y grabado en Hampshire College en Massachusetts (2001-2005). En 2012, comenzó su formación en el campo del Arteterapia. Hizo un Postgrado en Metáfora (2013) y, posteriormente, cursó el 'Master en Arteterapia: Psicoterapia por el Arte y formación Psicosocial' (2015) en IDEC-UPF, en Barcelona. En 2017 cumplió el 'Master en Actuación Clínica en Psicoanálisis y Psicopatología' en la Universidad de Barcelona, sobre psicoanálisis en la clínica con gente que sufre trastornos mentales. Se dedica como arteterapeuta en el ámbito de salud mental y con niños en Barcelona.

jmann48@gmail.com

Carla Gonzalez is a clinical psychologist. She is half Brazilian and half Spanish. She speaks Portuguese, English, and Spanish. She has lived in Barcelona for the past two years, and finished a Master in Psychoanalysis, 'Master en Actuación Clínica en Psicoanálisis y Psicopatología' at the Universidad de

Barcelona in 2017. She also completed a course in art curation at the Escuela Massana in Barcelona. In Brasil she worked with psychiatric patients, connecting art work and mental health in the 'Núcleo de Saúde Mental Casa Verde'.

Carla González Figueiredo es psicóloga clínica. Tiene doble nacionalidad brasileña y española. Habla inglés, español y portugués. Vive en Barcelona hace dos años, donde ha cumplido el 'Master en Actuación Clínica en Psicoanálisis y Psicopatología' por la Universidad de Barcelona en 2017; y el curso de Comisario de Artes por la Escuela Massana. En Brasil trabajaba con pacientes psiquiátricos haciendo un enlace entre artes y salud mental en el 'Núcleo de Saúde Mental Casa Verde'.

carlafagm@gmail.com

ESSENCE

"To summarize the essence of the museum, is that we are celebrating individual differences. We are celebrating those aspects of your vulnerability that make you a miserable person outside in the world as your strength and we change your identity to that of an artist. And we celebrate the fact that you had experiences other people did not have. So in this way: Art is the solution, art is the way to go."

(Marton, J.; 1999)

ESENCIA

"Resumiendo la esencia del museo, es que estamos celebrando las diferencias individuales. Hacemos fortalezas de las vulnerabilidades que te convertían en una persona miserable a cara al mundo. Transformamos tu identidad en identidad a un artista. Y celebramos el hecho de que tuviste experiencias que otras personas no tenían. De esta manera: el arte es la solución, el arte es el camino a seguir."

(Marton, J.; 1999)

Dr. Janos Marton, founder of Living Museum NY, won the Dr. Guislain Award 2015 which honors great innovations in the mental health field.

Source citations:

Referencias:

www.living-museum.com

LIVING
MUSEUM
BARCELONA

www.living-museum.com

join us!
Transutopia

