

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

FACULTAD DE EDUCACIÓN

LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

Análisis piezas y prácticas artísticas de posguerra, dos casos de estudio: “Japón tras la Segunda Guerra Mundial y Arte en el Posconflicto en Colombia”

Estudiante: Elsa Fernanda Suárez Oviedo

2157811

Director. Ricardo Suárez Alba

Bogotá

2022

Índice de contenido

Introducción	1
1. Planteamiento del problema.....	3
1.1. Tema de investigación: Análisis piezas artísticas de posguerra, dos casos de estudio: Japón después de la segunda guerra mundial y posconflicto en Colombia.....	3
1.1.1. Pregunta de investigación	4
1.2. Objetivos de la investigación	4
1.2.1. Objetivo general.....	4
Analizar algunas obras colombianas y japonesas, producto del posconflicto y contextos de guerra reconociendo en ellas las dimensiones humanas implícitas, los elementos comunes de creación, diferencias y otras relaciones.	4
1.2.2. Objetivos Específicos.....	4
1.3. Justificación	5
1.4. Antecedentes	6
2. Objeto de Estudio.....	8
3. Marcos de Referencia.....	9
3.1. Marco Histórico	10
3.2. Marco Teórico.....	11
3.2.1. Funciones del del arte en el posconflicto y situaciones de guerra	11
3.2.2. Dimensiones humanas implícitas en la creación artística inspirada en el posconflicto y contextos de guerra.	16
3.2.3. Posibilidades del Arte en el posconflicto y en contextos de guerra.	20
3.2.4. Posibilidades o funciones Terapéuticas.	20
3.2.5. Arte y sus posibilidades Pedagógicas en el posconflicto y contexto de la posguerra.	23
3.2.6. Arte como Instrumento de Memoria Individual y Colectiva en la postguerra y del conflicto.....	29
4. Diseño Metodológico.....	32
4.1. Enfoque Cualitativo	33
4.2. Estrategia Metodológica: Paradigma de la Investigación.	34
4.3. Paradigma crítico-social.....	36
5. Análisis de Muestras	37
5.1. Obras Colombia	37
5.1.1. Obra: Chaleco Antibalas. Artista: Fernando Arturo.....	38

5.1.2.	Obra 2: Puntadas y memoria. “Colectivos, Artistas y comunidades victimas transforman su historia con hilo y aguja”	40
5.1.3.	Obra: Contador de Lideres y Lideresas.....	44
5.1.4.	Obra: “REQUIEM N.N” Juan Manuel Echavarría en colaboración con Fernando González.....	47
5.2.	Obras Japón.....	49
5.2.1.	Ilustración Museo Memoria y Paz.	50
5.2.2.	Paneles de Hiroshima.....	51
5.2.3.	Panel de Hiroshima “Fuego”	55
5.2.4.	Panel de Hiroshima “RESCUE”	59
6.1.1.	Objetos de Víctimas. Museo de Memoria y Paz de Hiroshima.	63
CONCLUSIONES		65
ANEXO A: Esculturas Serie Paisaje Marino.....		69
REFERENCIAS.....		81

Índice de Imágenes

Imagen 1. - Angie, Comuna 13 de Medellín. Jesús Abad Colorado. (2002).	27
Imagen 2. - Loma de los muertos, Palonegro. Fotografía de Amalia Ramírez de Ordóñez (1901).	31
Imagen 3. - Chaleco Antibalas. Artista: Fernando Arturo	38
Imagen 4. – Proyectos Colectivos – Costureros itinerantes y Comunidades víctimas del conflicto	40
Imagen 5. - Contador de Lideres y Lideresas. Fernando Arias.....	44
Imagen 6. - “REQUIEM N.N” Juan Manuel Echavarría en colaboración con Fernando González.	47
Imagen 7. - Ilustración. Kichisuke Yoshimura.	50
Imagen 8. - Detalles Panel Fuego.	55
Imagen 9. - Detalles 1 de Panel “Fuego”	56
Imagen 10. - Detalles 2 de Panel “Fuego”	56
Imagen 11. - Detalle 3 de Panel “Fuego”	57
Imagen 12. - Detalles 1 de Panel “Rescate”	59
Imagen 13. - Detalles 2 de Panel “Rescate”	59
Imagen 14. - Detalles 3 de Panel “Rescate”	60
Imagen 15. - Objetos que hacen parte de la Muestra del Museo de Memoria y Paz de Hiroshima.....	63
Imagen 16 Ilustración "Paisaje Marino"	70
Imagen 17 Proceso Modelado.....	71
Imagen 18 Proceso Modelado y Moldes.....	72
Imagen 19 Proceso Resina Poliéster	73
Imagen 20 Detalles Proceso Resina Poliéster	74
Imagen 21 Escultura Ballena.	75
Imagen 22 Escultura Marinero.....	76
Imagen 23 Escultura Sirena	77
Imagen 24 Escultura Ballena.	79

Índice de Tablas

Tabla 1. - Dimensiones implícitas en la creación Artística producto del posconflicto.....	20
---	----

Introducción

El arte del postconflicto está relacionado con las expresiones y experiencias artísticas individuales o colectivas, que se envuelven en procesos entre cuyos objetivos se encuentra el reconocimiento, catarsis y reconstrucción de hechos de guerra, es por ello que su creación es muy valiosa para la transformación, resignificación, y evolución de estos hechos a través de los cuales es posible acceder desde el lenguaje sensible del arte.

A lo largo de la historia del Arte, es posible encontrar numerosos ejemplos de cómo este ha contribuido abordando desde diferentes ángulos la temática de la guerra y la violencia, estos ejercicios no solo han tenido una repercusión en los escenarios artísticos, muchas de estas obras que hoy dan cuenta de estos traumáticos episodios, son un importante testimonio de dichos contextos, y han trascendido en el tiempo, e incluso puede decirse que algunas han dejado huellas importantes en el imaginario colectivo, teniendo profundo impacto a nivel ético, estético, sociológico y cultural, así como en la transformación y conciencia de quienes las han creado, apreciado, o de las sociedades mismas donde fueron concebidas.

Teniendo en cuenta su gran importancia, se hace pertinente estudiar las principales dimensiones humanas implícitas en el ejercicio de su creación, profundizar en sus posibilidades y apreciar sus resultados. Al realizar el análisis de algunas obras que surgen de manera posterior al conflicto, en contextos sociales, culturales, políticos y geográficos diferentes, esta investigación pretende alcanzar una mayor profundidad en la comprensión de los principales elementos que envuelven su creación. Para ello se propone realizar una comparación entre algunas obras de Colombia y otras de Japón, con ello será posible ubicar elementos comunes de creación, descubrir diferencias y

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

determinar la huella de estas en las sociedades de las cuales proceden. El resultado de esta investigación será útil para ahondar en la importancia del arte en los procesos de postconflicto y contextos de guerra.

Para desarrollar esta investigación de manera eficiente, será necesario abordar una ejecución que permita reunir elementos que permitan profundizar en el análisis, de esta manera se ha planteado el siguiente proceso: La primera parte del proyecto está dedicada a contemplar el tema de investigación, objetivos, contexto, antecedentes, y el reconocimiento de la importancia de esta investigación para los procesos de desarrollo artístico en el marco del posconflicto, igualmente serán reconocidos los diferentes marcos de referencia que para efectos de esta investigación serán de carácter histórico y teórico, desde los cuales serán contempladas y descritas las dimensiones humanas implícitas en las creaciones artísticas relacionadas con el posconflicto, sus características, posibilidades y funciones. Una vez contemplados y estudiados estos elementos indispensables para analizar las piezas, es pertinente describir el enfoque y el paradigma Critico Social desde el cual se abordará el estudio. Posteriormente se hará el respectivo análisis de las obras elegidas de Colombia y Japón, haciendo énfasis en la naturaleza de la creación, su justificación y pertinencia en el marco del posconflicto, así como el impacto y trascendencia en las sociedades de las cuales proceden. Finalmente se compartirá la síntesis de las conclusiones y hallazgos encontrados durante el desarrollo de este ejercicio investigativo.

1. Planteamiento del problema

1.1. Tema de investigación: Análisis piezas artísticas de posguerra, dos casos de estudio: Japón después de la segunda guerra mundial y posconflicto en Colombia.

Al hablar de la guerra, en el imaginario colectivo surgen numerosos escenarios, épocas o contextos, es aso que sería posible decir que se trata de una problemática universal, que han experimentado y siguen padeciendo muchos pueblos. No es posible afirmar que existan dos conflictos o guerras iguales, ya que las condiciones históricas, sociales, políticas, culturales, económicas o religiosas entre otros elementos, varían de un pueblo a otro. Sin embargo, si es posible decir que producto de estos conflictos, se desarrollan consecuencias importantes tanto para los actores, como para las víctimas, entre las más visibles se encuentran el deterioro en el tejido social, la afectación de las comunidades, la pérdida de vidas humanas, el impacto a la cultura, o al medio ambiente entre otros padecimientos. Su huella suele ser tan grande que al finalizar estos procesos no concluyen sus secuelas y algunas pueden perdurar varias generaciones después del conflicto, por lo tanto, se hace necesario implementar diversos procesos de justicia, reparación, sanación y pedagogía, que faciliten su evolución, y que procuren el bienestar integral de todos los involucrados.

Entre los elementos dispuestos para alcanzar estos propósitos se ha explorado el arte y la producción creativa como herramientas que facilitan, profundizan, y otorgan oportunidades de transformación o reivindicación. Esta investigación se propone reconocer de manera más precisa, cuáles son los aportes del ejercicio artístico a estos procesos y entender las razones por las cuales estos contribuyen de manera significativa en el camino hacia la paz, y bienestar de las comunidades afectadas por el conflicto.

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

1.1.1. Pregunta de investigación

¿Cuáles son las principales motivaciones, diferencias, relaciones, características esenciales y dimensiones que comparten e intervienen las muestras elegidas de los dos países?

1.2. Objetivos de la investigación

1.2.1. Objetivo general

Analizar algunas obras colombianas y japonesas, producto del posconflicto y contextos de guerra reconociendo en ellas las dimensiones humanas implícitas, los elementos comunes de creación, diferencias y otras relaciones.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Identificar diferencias, elementos y características comunes en la creación de las piezas elegidas de las dos muestras.
- Comprender las posibilidades y dimensiones humanas comunes en este tipo de creaciones.
- Determinar en el potencial del arte como instrumento terapéutico, pedagógico de memoria y reparación en el posconflicto.

1.3. Justificación

Existe una simbiosis innegable entre la creación artística, el contexto en el que se desarrolla, su autor y la sociedad que la contempla. Estudiar estas relaciones y procesos ha sido de gran interés para diferentes campos como la estética y las humanidades, esto se debe en gran parte a que a través de estos ejercicios, es posible llegar a una comprensión no solo de los artistas sino también de las sociedades, ya que a partir de sus procesos creativos surgen y se interpretan lenguajes, se dialoga con el presente, pasado y futuro; se percibe tanto al individuo como a la colectividad, se generan espacios de inclusión, reivindicación, y reconocimiento.

Así mismo, el arte producto del postconflicto tiene unas necesidades e intereses particulares que es importante estudiar y comprender, mucho más en un escenario que pretende movilizar procesos de justicia, reparación y no repetición, de allí se deriva su inclusión e importancia en las políticas estatales, sin embargo, para entender en profundidad todos sus alcances, es necesario realizar un ejercicio de análisis y estudio que indague por aspectos fundamentales como la intención artística o simbólica, los elementos materiales, intelectuales, creativos, los propósitos y dimensiones humanas que se desencadenan a partir de estos procesos de creación.

Para que los escenarios que hacen visible este tipo de muestras, o que las respaldan puedan realizar un ejercicio respetuoso, empático, pedagógico; para que sean cada vez más numerosos, accesibles, de interés para toda la sociedad, estableciendo en ellos espacios de comprensión, dialogo y compromiso social, es indispensable que se cultive un entendimiento sobre las razones que motivan a sus creadores, incluyendo sus historias, y aprovechando el potencial del arte para generar vínculos, pues es sabido que los caminos del arte permiten relacionar incluso quienes no se conocen personalmente; hablando del individuo pero también del colectivo. Es pertinente

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

aclarar que esta investigación no desea catalogar o definir este tipo de creaciones, pero si contribuir en el entendimiento de su necesidad e importancia, no solo para los autores sino para las sociedades de las que son producto.

1.4. Antecedentes

El estado, ha creado en Colombia diferentes instituciones como el Centro de Memoria histórica, que se preocupa por recolectar y preservar la verdad sobre los hechos del conflicto, para respaldar este proyecto desde diferentes ángulos, se ha incluido a la creación artística como un importante recurso. Entre estas iniciativas, destacan trabajos como el de Oropéndola, un proyecto web apoyado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, Verdad Abierta y Fundación Ideas para la Paz que hace parte del Museo Nacional de Memoria Histórica, (...) “La plataforma desde el 2014 reúne en un archivo digital las iniciativas artísticas alrededor de la guerra, procesos simbólicos de víctimas del conflicto armado y los trabajos de artistas profesionales sobre la violencia reciente en Colombia”. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2020)

Igualmente, desde la academia se han abierto diferentes escenarios destinados a la interpretación y análisis de este material, es así como por ejemplo la universidad de los Andes, ha creado en sus espacios formativos, un curso llamado Arte y Conflicto en Colombia a cargo de la docente Carolina Cerón. La Universidad de los Andes define que entre sus principales propósitos: “El análisis de la compleja relación que existe entre el arte, lo que hacen los artistas y otros proyectos culturales con relación a las maneras en las que como sociedad hemos lidiado con el conflicto armado colombiano”. (Universidad de los Andes, 2018).

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

Proyectos similares se han venido implementando en diferentes facultades de Arte en Colombia, creando oportunidades para el estudio profundo de este tipo de material, igualmente desde diferentes áreas de las humanidades se ha despertado un marcado interés por comprender los procesos que se desencadenan durante la guerra y en el posconflicto, es así que esta tesis ha encontrado un gran recurso en trabajos académicos como la tesis de grado “Aproximación a un estado del arte del conflicto armado en Colombia”, (Fundación Universitaria Los Libertadores, 2019) Cuesta Bautista Angie, Pacheco Chitiva Andrea, Urrutia, que describe así sus objetivos:

Consolidar los resultados de las investigaciones sobre conflicto armado en Colombia, a partir de trece proyectos con visión a la búsqueda de aportes significativos para la investigación y en los que están incluidas desde la perspectiva de las Facultades de Ciencias Humanas y Sociales en los programas de Licenciatura en Pedagogía Infantil, Psicología, Maestría en Educación y Especialización en Pedagogía de la Lúdica, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, entre el primer semestre de 2015 y el segundo semestre de 2018, teniendo como objetivo realizar una recopilación de datos de los proyectos de los estudiantes de los programas anteriormente mencionados y elaborar una aproximación al estado del arte, analizando cualitativamente la información reunida por año y por categoría que debidamente fueron emergiendo a lo largo de la indagación. (Fundación Universitaria los Libertadores 2019)

A pesar de que por su reciente implementación no es posible encontrar mucha información sobre los procesos artísticos desarrollados en el marco del posconflicto especialmente los ejecutados por las víctimas directas, gracias a los acuerdos de paz se ha abierto una importante posibilidad de ejecutar y ampliar el conocimiento sobre las prácticas artísticas alrededor del posconflicto para que a través de estos ejercicios sea posible comprender su importancia para la construcción de una paz estable y en la reconstrucción del tejido social.

2. Objeto de Estudio.

Tanto los objetivos como el proceso de investigación alrededor de este proyecto inician con el propósito de estudiar las diferentes dimensiones y posibilidades del arte en los procesos de posconflicto. Interés que nace con el estudio de diferentes obras que reúnen estas características y que tienen un reconocimiento en la historia del arte, sin embargo es importante mencionar que dicho interés encontró una gran necesidad de profundización tras un viaje realizado por la investigadora a Japón, lugar en el que descubrió la manera en que el arte contribuyó de manera significativa en el proceso de evolución, justicia y reparación, tras los incidentes trágicos surgidos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial tales como los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, que alteraron de manera importante el contexto social, cultural y político de Japón. Este contacto directo con Japón fue importante para descubrir espacios que han sido creados especialmente con el propósito de albergar Arte, creaciones colectivas e individuales, objetos, registros audiovisuales y otros elementos que luego más de 75 años, evocan la dura realidad de estas tragedias y son un testimonio, no solo para los japoneses sino para el mundo sobre las consecuencias de la guerra.

Es importante mencionar que en el momento de su apertura al mundo, estos escenarios planteaban algunos dilemas relacionados con el hecho de revivir un periodo de la historia que puede resultar extremadamente doloroso, y que aún tiene importantes consecuencias, sin embargo, tras su apertura ha demostrado que cumplen con propósitos muy importantes ya que con estos gestos, se expresa una necesidad colectiva por parte de esta sociedad de generar conciencia, de reconocer tanto su papel de víctimas como de victimarios, y de comprometerse socialmente de manera firme y coherente con la paz para siempre. Es así como al reconocer los alcances de estos escenarios en Japón, surge la necesidad de pensar en estas mismas posibilidades en el contexto del

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

posconflicto en Colombia, y a través de este ejercicio, ubicar a víctimas, artistas, colectivos culturales, museos, galerías y demás ambientes en los cuales fuera posible visibilizar ejercicios que reúnan estas condiciones, características y propósitos similares. De esta manera surgieron interrogantes principales y otros complementarios a los objetivos de investigación como los siguientes y que son tenidos en cuenta en el desarrollo de la investigación: ¿Tienen en Colombia estos escenarios la importancia y trascendencia que merecen? ¿Qué tanto se incentiva, visibiliza y promueve la creación artística inspirada o producto del conflicto en Colombia? ¿De qué manera el Arte narra estas realidades? ¿Qué impacto social pueden tener estas creaciones en las sociedades de las que proceden y en sus creadores? ¿Qué dimensiones humanas se involucran en estas creaciones? ¿Cuáles son las posibilidades o mayores contribuciones del arte en el posconflicto?

Para resolver estos interrogantes, surge la idea de realizar un análisis comparativo entre Japón y Colombia, teniendo en cuenta a pesar de tratarse de sociedades y contextos diferentes, se encuentran vinculados a través de la experiencia de la guerra. Para ello se toman obras y elementos expuestos dentro de diferentes escenarios que proceden del posconflicto en ambos países, contemplando en ellos las cuestiones anteriormente planteadas, sus características esenciales y alcances. Dentro de las muestras elegidas hay una variedad que permite contemplar diferentes posibilidades, es así como se descubrirán obras realizadas por víctimas, colectivos, artistas y objetos expuestos en este tipo de muestras.

3. Marcos de Referencia

Para realizar esta investigación es indispensable tener acceso a un contexto histórico, de igual manera se debe reconocer la teoría relacionada con el objeto de estudio, de esta forma es posible realizar un análisis que enfatice y responda de manera pertinente a los objetivos del proyecto.

3.1. Marco Histórico

En el caso específico de Colombia, ha existido un conflicto interno entre grupos armados ilegales que son combatidos por el estado y las fuerzas militares, sin embargo, tras más de 50 años de conflicto, entre las víctimas no solo están los combatientes sino también la población civil, en el año 2017, durante la conmemoración del Día de las víctimas, la memoria y el perdón, el gobierno dio a conocer las siguientes cifras: (...) “En Colombia existen al menos 8.074.272 víctimas directas del conflicto”. (Portafolio. 2017)

A la fecha y aun después de haber pasado por un proceso de paz con la guerrilla de las FARC *Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia*, uno de los grupos ilegales más numerosos y antiguos del conflicto, esta cifra continúa en aumento. Es en el marco de las negociaciones con este grupo armado y durante la implementación del proceso de Paz, que se empieza a contemplar con mayor profundidad la realidad de las víctimas, quienes tienen que enfrentar, un arduo proceso para alcanzar la reparación y restitución de los derechos que les fueron vulnerados, en este proceso se suman esfuerzos colectivos de parte del estado, las comunidades, los actores del conflicto, entidades de carácter público y privado entre otros que buscan contribuir en este ejercicio y en la construcción de la paz.

En el caso de Japón, esta es reconocida como una nación de Paz, ya que no participa ni promueve procesos de conflicto en su territorio o en el de otros países, sin embargo, tuvo una gran participación durante la Segunda Guerra mundial, realizando intervenciones militares que doblegaron a sus enemigos en repetidas oportunidades violentando y amenazando la integridad de muchas comunidades, el capítulo de la guerra se cerró esta nación a través de la incursión militar de Estados Unidos en su territorio, que en consecuencia desató el ataque de las bombas

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

nucleares a ciudades como Hiroshima y Nagasaki entre el 6 y 9 de Agosto de 1945, (...) “se estima que el saldo fue de 210.000 víctimas tras las dos explosiones”. (BBC, 2017)

Las consecuencias de estos eventos continúan teniendo importantes repercusiones en la actualidad; en la manera en que los japoneses se conciben como sociedad, y por supuesto en la forma que reconstruyeron su tejido social, que se manifiesta en un poderoso sentido de comunidad, que hoy es una de sus mayores fortalezas, así como en la visión conjunta que han creado en torno a una cultura que se considera amiga de la paz. Considerando la trascendencia de estos eventos, los ejercicios que hicieron parte de la reformulación de su visión y el cambio trascendental que experimentaron, resulta interesante contemplar la manera en que el arte contribuyó con esta evolución, ya que estudiar que elementos de su progreso pueden ser tenidos en cuenta en transformación positiva de los procesos de guerra en Colombia.

3.2. Marco Teórico

Como se ha mencionado con anterioridad, el marco teórico expondrá aspectos esenciales a tener en cuenta dentro del análisis de las muestras. Teniendo en cuenta la naturaleza de estas, se considera pertinente profundizar en diferentes categorías tales como las funciones del Arte en el posconflicto y situaciones de guerra, dentro de las cuales es posible visibilizar su valor terapéutico y pedagógico, así como las dimensiones humanas implícitas en este tipo de creaciones, su carácter narrativo e instrumento de memoria histórica individual y colectiva.

3.2.1. Funciones del del arte en el posconflicto y situaciones de guerra

Existe un gran interés académico por estudiar al Arte como instrumento que permite al hombre narrar sus experiencias, exteriorizar sus emociones o proyectar lo que ocurre en su subconsciente, por otra parte, se ha contemplado también su función terapéutica, y teniendo en cuenta este potencial, ha sido explorado en diferentes procesos de reconstrucción, liberación o como

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

contribución en la recuperación del ser humano, tras algún episodio de gran trascendencia, impacto o trauma. En el caso del material creado en el contexto guerra o posguerra, puede decirse que además de su capacidad narrativa al reconstruir las historias, también permite visibilizar una realidad que puede ser ajena para muchos espectadores y por ello a través de este ejercicio, puede llegar a cumplirse también un rol pedagógico, social o inclusivo.

En cuanto al Arte, y su relación con conflicto o posconflicto, hay que decir que ameritan ser implementados como objetos de estudio ya que poseen un gran potencial y valor para la transformación, tal como declara Carlos Eduardo Satizábal Atehortúa en su publicación *Conflicto y arte en Colombia, entre la ficción engañosa y la poesía*:

(...) La invención de la paz y la movilización de los cuerpos, de las mentes y de la sensibilidad ciudadana en busca de la paz, necesita de un gran proyecto de arte y cultura que transmute y cure los imaginarios del miedo, del odio y la venganza', que por años ha conformado en nuestros corazones la guerra y la propaganda de la guerra. Una paz que no se cante, que no se pinte en las calles, en las escuelas, en las casas, que no sea relato poético, cine, literatura, teatro, danza, performance; una paz que no florezca en una nueva televisión, en una nueva prensa, que no construya una memoria poética común, la nueva leyenda de lo que somos y hemos sido y deseamos ser, no arraigará en el alma colectiva, no conmoverá nuestras voluntades, no transformará nuestra sensibilidad, no animará nuestros cuerpos. No desatará nuestro imaginario colectivo atrapado por la fiesta de la sangre y de la muerte. (Satizábal Atehortúa, n.d, p. 34)

Estas reflexiones dejan clara la gran importancia y relación entre el arte y la construcción de la paz, rememoran conflictos internos y transgeneracionales del país que han tenido importantes consecuencias a nivel sociopolítico, y que ha desencadenado diferentes secuelas que se extienden hasta la actualidad, sus palabras describen cómo el Arte, hacer parte importante dentro del proceso de reconocimiento y justicia, en la medida en que ayuda a exponer o visibilizar desde la literatura, el teatro, el cine y la creación plástica entre otras, esta realidad, de allí su importancia en la búsqueda de la verdad y la reparación.

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

Igualmente hace una fuerte crítica a los medios de comunicación de masas, a quienes responsabiliza en gran parte por crear estrategias de división y manipulación de la verdad con el propósito de favorecer a quienes desean implantar una idea colectiva de rechazo hacia la consolidación de la paz; recalca que en Colombia hace falta ejercer un pensamiento crítico y profundizar en todas las verdades y realidades del conflicto; es insistente en la idea de que el arte puede darle voz a las víctimas en un país que está acostumbrado a ignorar o normalizar la guerra tras más de 50 años de conflicto, y que a través del lenguaje del Arte y las Humanidades, encuentra instrumentos para reconocer y explorar desde otros escenarios y bajo diferentes perspectivas esta realidad, resulta además interesante que Satizábal Atehortua cite al filósofo Jorge Santayana (n.d. p 37) quien expresó: “Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla”. Frase a través de la cual es posible inferir el importante papel de la reconstrucción de los hechos o la memoria histórica como estrategia pedagógica para reconocer y evitar que una realidad tan trágica como la de la guerra no se prolongue en un ciclo interminable.

Sin embargo, para conocer esta historia de manera profunda es importante visibilizarla, contemplarla desde diferentes ángulos, representarla o entrar de alguna manera en contacto con ella aunque parezca distante, y acceder a esta realidad es posible desde esta perspectiva el Arte con su potencial narrativo, reflexivo y crítico que reúne unos recursos muy importantes para este diálogo social, contribuyendo en los procesos de construcción de paz, ejemplos exitosos de esos procesos se evidencian en la calidad de proyectos realizados de manera conjunta entre víctimas, actores del conflicto y artistas tales como Patricia Ariza, Doris Salcedo, Juan Manuel Echavarría, Erika Diettes entre otros, que han logrado asumir la responsabilidad de entrar en contacto con las realidad de las víctimas, contribuyendo en también el proceso de restablecimiento de sus derechos, dignidad y reconocimiento. Cabe resaltar que, para el artista, el involucrarse en una realidad que

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

no ha vivido de manera directa debe ser un ejercicio de sumo respeto con las víctimas, pues no se trata únicamente de ofrecer un producto artístico, sino de sumergirse en una realidad que necesita despertar solidaridad, espacios de reflexión y empatía.

Esta preocupación la manifiesta Johanna González Carvajal en su ensayo titulado, *El relato de guerra: Cómo el arte transmite la memoria del conflicto en Colombia* (2018) en el cual cuestiona el rol del arte y la cultura en el contexto del pos acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, su postura habla de un artista consciente y responsable socialmente, que emplea su lenguaje para comunicar desde las fuentes primarias, los procesos y reflexiones en torno a la guerra y la paz, para ello los invita a convertirse en investigadores profundos de la verdad, estableciendo una relación directa con las víctimas, no solo observándolas, sino además cuestionándolas y escuchándolas, para así reunir elementos importantes y más valiosos al servicio de la creación; Adicionalmente Gonzales profundiza en el respeto hacia las víctimas y además se pregunta:

(...) ¿Qué sienten las víctimas durante el proceso de creación?, ¿qué ocurre después?, ¿constituyen estos ejercicios una metamorfosis para las narraciones de las víctimas? ¿Además de construir memoria sobre los hechos, es posible hablar de una transformación positiva o de resiliencia al interior de estas comunidades?, ¿podrán estos ejercicios garantizar la no repetición del conflicto? (Carvajal Gonzáles, J, 2018)

A través de estos importantes cuestionamientos es posible inferir que el arte como instrumento de confrontación, denuncia y comunicación tiene un gran potencial para que los participantes de estos procesos encuentren la respuestas, así como la fuerza para enfrentar la violencia y sus consecuencias, y es que a través de las manifestaciones artísticas como anota Carvajal Gonzales, es posible recordar nuestro estado primario de seres emocionales, relacionales o sociales, crear empatía y realizar un proceso de catarsis o sanación; en cuanto al acuerdo de paz y la reparación simbólica recalca:

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

(...) La reparación integral cultural, simbólica es una dimensión clave para la construcción de paz, la conciencia de la reparación no restituirá a las personas desaparecidas, ni borrará de la memoria las víctimas del conflicto, y la reparación integral debe ser asegurada por el estado con la verdad, la justicia, la prevención, la protección y la garantía de no repetición, de las situaciones de violencia. La reparación simbólica hace referencia a las posibilidades objetivas, de construcción de memoria, de reconocimiento y de recreación simbólica. Carvajal Gonzáles, J. (2018)

Vale la pena mencionar que, a pesar de ser un factor importante en la reparación simbólica, y como evidencia la investigadora, el sector cultural no está muy presente en el acuerdo de paz a pesar de ser uno de los sectores más comprometidos con la reparación simbólica. En cuanto al papel del Arte en los contextos de violencia, profundiza al reconocer: (...) “Cuando el poder simbólico de las artes interviene en situaciones de conflicto, este actúa sobre las emociones de una población porque las sensaciones privadas, íntimas, se revelan y superan la frontera hacia lo público, hacia el compartir los silencios, los dolores, las heridas”. (Carvajal Gonzáles J, 2018)

Con esta afirmación, reconoce que las artes tienen la capacidad para trascender más allá de lo individual, vinculando y generando espacios de reconocimiento colectivo, o de comprensión del otro. Es importante mencionar que el arte como instrumento de crítica de la realidad social y el conflicto del país y había sido empleado desde hace décadas por diferentes artistas colombianos como Pedro Nel Gómez, Débora Arango, o Alejandro Obregón, que en su momento tuvieron que enfrentarse incluso a la censura por manifestar su posición frente a estas realidades a través de su obra, favorablemente más adelante en Colombia se generaron condiciones y escenarios para que artistas como Doris Salcedo, Fernando Arias entre otros pudieran ampliar esta perspectiva del arte en el país sin tener que sentirse censurados por manifestar su opinión a través de su creación.

Gracias a estas contribuciones se abrieron espacios para que hoy existan múltiples proyectos que se preocupan por abordar y profundizar en diferentes temáticas alrededor del postconflicto, el

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

resultado de estas investigaciones permite contribuir con el desarrollo e implementación de políticas y procesos que hacen parte de la transformación en el camino social e individual hacia la paz.

En este esfuerzo se evidencia una gran capacidad de abordar a los actores y víctimas del conflicto desde diferentes ángulos y esto tiene una trascendencia muy importante, en la medida en que ayuda a transformar las posiciones frente al conflicto o en la resignificación sus vidas, por otra parte, después de tantas décadas de conflicto, es importante que toda la sociedad, víctimas y no víctimas se sientan responsables e involucradas, asumiendo un papel activo, incluyente y propositivo, que es indispensable para que aquello que se ha logrado en los acuerdos, se convierta en una realidad tangible y que el dolor que ha provocado la guerra no siga produciendo víctimas.

3.2.2. Dimensiones humanas implícitas en la creación artística inspirada en el posconflicto y contextos de guerra.

Para profundizar en aquellas dimensiones humanas implícitas en las obras producto del posconflicto y contextos de guerra, es necesario tener una comprensión frente a las dimensiones humanas que se desenvuelven en el ejercicio de este tipo de creaciones, ya que de esta manera será posible realizar un estudio o análisis mucho más profundo de las muestras. Igualmente, será indispensable contrastar esta información con los resultados, y de esta manera obtener unas conclusiones mucho más acertadas, las cuales sean favorables para confirmar o descartar cuales de estos aspectos se cumplen en las muestras, cuales no se han descubierto o cuales merecen mayor atención o investigación.

Dimensión	Descripción
Cognitiva:	• El planear y desarrollar la idea o inspiración. • Habilidad Creativa: Encontrar los recursos adecuados para la ejecución. • Resolver desafíos. • Capacidad para interpretar el contexto o la realidad, interpretándolas o reinterpretándolas de una manera personal o colectiva.
Práctica:	• Habilidad Sensorial: poner en acción los sentidos al servicio de la experiencia y la práctica artística. • Capacidad de materializar y concretar acciones que contribuyan a la ejecución del proyecto artístico. • Resolver o responder de manera inteligente a los desafíos que surgen en la ejecución.
Comunicativa:	• Capacidad narrativa para exteriorizar ideas, emociones, experiencias y sensaciones a través del Arte. • lograr narrar y transmitir las ideas al espectador, dialogar con él a través de la obra. • Emplear canales no convencionales para transmitir un mensaje.

Intrapersonal:	• Reflexionar sobre el conflicto y sus implicaciones en la propia existencia. El dialogar consigo mismo a través de la creación y las obras. • Plantear y responder a las preguntas sobre la propia identidad. • Función terapéutica y trascendente: ayuda a mediar y conciliar situaciones difíciles.
Social:	• Reconocer los derechos vulnerados a través del conflicto. • Reflexionar sobre las implicaciones del conflicto en el tejido social y su trascendencia en todas las dinámicas sociales. • Exponer y denunciar. • Dignificar la realidad de las víctimas. Brindarles escenarios e instrumentos para que sus voces sean escuchadas.
Pedagógica:	• Poner en conocimiento de toda la sociedad una realidad que no todos conocen o han enfrentado de manera directa. • Invitación a una cultura de Paz, respeto, solidaridad y Empatía. • Reconstruir los hechos y ser memoria sobre el conflicto de manera integral, contemplando no solo una visión general sino también aquellas que son más específicas. • Conseguir transmitir; despertar empatía, solidaridad; el ejercicio de que el espectador se ubique un poco en el lugar del creador.

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

	• Capacidad para generar escenarios de discusión, reflexión y debate frente a la realidad del conflicto.
Estética	• Existe un interés por integrar conocimientos, técnicas, imaginarios y conceptos relacionados con una búsqueda estética. • Existe una gran influencia de la cultura el contexto, impresa en cada obra y que dialoga con el espectador despertando en el diferentes sensibilidades sensoriales y reflexivas, que pueden ser reconocidas fácilmente dentro del contexto. • El contexto museográfico y de exhibición se preocupa por respetar y presentar la obra de manera acertada, dialogando con el espectador en un espacio que invita a adentrarse en la obra entendiendo su procedencia, sus artífices y su valor social.

Universal	• A pesar de las diferencias culturales, sociales, políticas, económicas, históricas, las muestras de ambos países hablan del drama universal de la guerra, sus consecuencias y las voces de las víctimas. • Aunque se trata de contextos diferentes, la realidad de la guerra puede ser experimentada, sentida o interpretada de manera universal, no hace falta pertenecer a la misma cultura o provenir de la misma para entender las implicaciones de esta en una sociedad. • No hace falta haber experimentado en carne propia el conflicto para despertar, sensibilidades y reflexiones en el espectador al respecto.
------------------	---

Tabla 1. - Dimensiones implícitas en la creación Artística producto del posconflicto.

3.2.3. Posibilidades del Arte en el posconflicto y en contextos de guerra.

A continuación, se abordarán algunas posibilidades conocidas y estudiadas en contextos de conflicto y posconflicto con el objetivo de profundizar en ellas y de esta manera seguir sumando insumos y recursos importantes para el desarrollo de análisis de las muestras.

3.2.4. Posibilidades o funciones Terapéuticas.

Respecto a las posibilidades o funciones terapéuticas del arte, Melvy Bocanegra Cifuentes, describe en su ensayo *Arte, discapacidad y conflicto en Colombia*, una definición de la experiencia artística muy completa relacionada con el conocimiento corporal, emocional y estético: (...) “Cuando una persona se encuentra en relación con el arte pasa por el reconocimiento de su cuerpo,

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

de sus emociones y sus pensamientos, lo que impulsará iniciativas de trabajo interdisciplinario en rehabilitación para discapacidad y víctimas de guerra”. (Bocanegra, M. 2015)

Por este motivo es posible afirmar que el hecho de realizar una pieza artística invita de manera obligatoria establecer un diálogo del autor consigo mismo; un encuentro con su realidad personal y social, un hecho que implica traducir del lenguaje de las ideas y las emociones al mundo material aquello se desea comunicar y que se siente, es así que el estudio de mundo interior y sensible del hombre ha sido de gran interés para diferentes artistas y movimientos artísticos a lo largo de la historia, así como también un campo de la psicología se ha preocupado por interpretar el conjunto de símbolos y mensajes del subconsciente e inconsciente implícitos en las creaciones artísticas, respecto a esta transversalidad, la investigadora agrega: (...) “el arte tiene la capacidad de establecer conexiones con disciplinas como la psicología, la terapia ocupacional o la ciencia; puesto que a la vez que permea al sujeto, modifica al colectivo”. (Bocanegra, M. 2015).

Según esta idea relacionada con el potencial de transversalización entre diferentes disciplinas en el campo del artístico, también es posible inferir que el arte tiene un potencial poderoso en el camino a la resignificación de los sucesos de la guerra para las víctimas y en la transformación social. Igualmente profundiza en estas ideas y destaca el rol catártico del arte en el postconflicto citando a Humberto de la Calle en su intervención sobre el papel del arte en la construcción de paz y en ejercicio catártico o terapéutico que ofrece a las víctimas:

(...) “Una derivación del elemento verdad/narrativa se relaciona con el rol de catarsis que desempeña la creación artística. El conflicto genera angustias infinitas. Contarlas es un camino al alivio como lo tiene averiguado la especie humana tras experiencia milenaria. Pero si, además de contar, el protagonista sabe que es escuchado, y si quien escucha reviste los hechos de un ropaje trascendente, la dosis de alivio juega un serio papel, aunque el padecimiento exceda todo límite humano (...) El arte como herramienta se separa del acto estético para producir efectos en el tejido social”. Humberto de la Calle (2014), como se citó en Bocanegra, M. (2015).

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

Estas ideas expresan claramente que rol que ejerce quien ejecuta un ejercicio de creación artística, en el fondo tiene una conciencia respecto a que su creación aunque nace de su individualidad o historia personal, tendrá algún efecto en la realidad de quien la contempla, afectando ya sea unos segundos o de forma más trascendente el mundo sensible del espectador; contempla al arte como un instrumento que hace una invitación a las víctimas a dialogar con la realidad trágica de la guerra, tratando de abordarla desde diferentes perspectivas y recursos creativos para poder a través de estos instrumentos ayudar a superarla de alguna manera, pues al comunicar los padecimientos a través del Arte ya se inicia un camino de transformación o resignificación de esta realidad.

De esta manera, también queda demostrada la dimensión social e inclusiva del arte, que no está reservado para quienes se han formado como artistas sino que también está a disposición de quienes desean comunicar, aliviar sus dolores, reconocerse a través del ejercicio artístico y también al contexto en el que se encuentra inmerso, ejercer una función reflexiva o crítica en la sociedad, y tal vez estos sean algunos de los propósitos más poderosos del Arte, que vale la pena aclarar, no solo se ocupa de manera exclusiva por retratar realidades estéticamente reconocidas como bellas. Por otra parte, hay que decir que el enfrentarse a la realidad de la guerra a través del arte para una víctima implica un reencuentro, y necesariamente esto se traduce en revivir un episodio trágico, por lo cual siempre en este ejercicio de confrontación hay siempre una dosis de valentía, de denuncia, de condena hacia la crueldad de la guerra, con un gran poder transformador, en conclusión, un ejercicio de catarsis que se convierte en testimonio de lo que ningún ser humano debería enfrentar bajo ninguna circunstancia, en ello insiste Bocanegra al afirmar: (...) “El arte puede actuar desde varios frentes: para sí mismo como fin último o expresión pura; en el área de la salud apoya procesos terapéuticos psicológicos y físicos; en el área de la educación aporta a

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

crear una vida productiva, a formar en competencias ciudadanas, pensamiento crítico y la transformación del tejido cultural; y en el área social a la conformación de la memoria colectiva, la reconciliación y la relación con el territorio”. (Bocanegra, M. 2015)

Un gran ejemplo de que esta transversalidad es posible y que tiene aplicaciones muy importantes en la reparación del tejido social las evidencia Lorenzo Mendoza Vargas, en su tesis titulada: *La Arteterapia como una alternativa para los programas de resocialización en Colombia* (Universidad Javeriana, 2020) la cual da cuenta de procesos de rehabilitación a través del arte en cárceles de España y Estados Unidos, contribuyendo significativamente en la disminución de la reincidencia y depresión. Demostrando una vez más el potencial de la creación artística como un proceso que puede contribuir significativamente en la resocialización, sanación y evolución de personas y comunidades.

3.2.5. Arte y sus posibilidades Pedagógicas en el posconflicto y contexto de la posguerra.

El estudio del Arte como herramienta pedagógica ha sido comprobado con suficiencia, por ello es conocido su aporte como instrumento de desarrollo, es así que se ha incorporado en los planes académicos desde la primera infancia. Entre sus precursores más reconocidos en el campo de la pedagogía esta la reconocida María Montessori, quien se preocupó por estudiar los procesos de desarrollo sensorial que se potencian a través de la creación artística. Como se ha planteado con anterioridad, en la creación artística intervienen diferentes dimensiones humanas, entre ellas, una muy poderosa es la dimensión cognitiva, ya que a la hora de realizar una obra, hay que pasar por proceso en el que hay que partir de una idea inicial para luego planear en un proceso que

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

implica realizar diferentes operaciones mentales de cognición y metacognición en los que entra en juego la creatividad, la toma de decisiones de acuerdo al objetivo de la obra, resolver inconvenientes que surjan en el proceso, preguntarse qué impacto tiene el ejercicio de creación artística en los demás y en sí mismo. Surge un diálogo interior y exterior con la obra, se evidencian variados procesos de pensamiento y manufactura. Toda esta ejecución por lo tanto tiene implícito un carácter pedagógico ya que además alrededor de la obra surgen aprendizajes, se resuelven problemas estéticos, conceptuales, se transitan procesos de evolución, y es un ejercicio significativo de desarrollo para quien lo realiza.

Si hablamos del espectador, este también atraviesa por un proceso pedagógico a través de la contemplación o interacción con la obra, igualmente está presente la dimensión cognitiva que le invita a descubrir, inferir e interpretar no solo a la obra, sino al artista y al contexto en que ha sido desarrollada. La publicidad reconoce muy bien el poder de una imagen o un producto audiovisual es por ello que apela a estos recursos para llegar a influir en diferentes niveles sobre el consumidor, incluso aun si este último no es del todo consciente sobre este impacto. Es por esta razón que es sencillo asumir que el espectador también se sumerge en un ejercicio pedagógico frente a la obra, es posible que a través de la misma, este reconozca una realidad con la cual se identifica, o se introduzca en una que le es completamente ajena o desconocida, y aunque esta inmersión no es absoluta y se trate de una experiencia indirecta, puede llegar a transmitir muchas ideas, conceptos sociológicos, fenómenos culturales y políticos entre otros; ya que de alguna manera se genera un vínculo con el artista o con los creadores.

Esta posibilidad reflexiva y pedagógica que ofrece el arte al espectador puede llegar a ser un recurso muy valioso para que el arte que surge en el contexto de la posguerra o del conflicto sea un instrumento de pedagogía sobre los orígenes, y dinámicas alrededor de la guerra, además de ser

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

un testimonio de una realidad que no todos han experimentado de manera directa, y que trae consigo importantes consecuencias no solo para quienes la padecen sino para toda la sociedad.

Por otra parte, la víctima expresa en este ejercicio la necesidad de comunicar a otros que no pasaron por esta misma experiencia, cómo vivieron o se enfrentaron a esta situación, contar desde su perspectiva por qué esta realidad es una tragedia no solo para ellos sino para toda la sociedad, y es por ello que el carácter narrativo que envuelve el ejercicio artístico puede ser muy fuerte a la hora de comunicar de manera intensa, incluso aquello que pocos pueden evidenciar a través de las palabras o los medios tradicionales. Esta relación entre Arte y comunicación se evidencia de manera muy clara en el cine, que hace parte del lenguaje artístico y que pretende transmitir o comunicar emociones, sensaciones e ideas, llevando al espectador a una realidad ajena a la suya, pero que a través de la pantalla puede llegar a experimentar en alguna medida, y por ello no resulta extraño que también algunos espectadores puedan llegar a sentirse identificados con algunos de los personajes, o con la realidad que se representa, pero en caso de que no haya existido una identificación, al menos se plantea una realidad que aunque diferente, es interesante o al menos digna de ser contemplada, y esto suele suceder con la relación entre espectador y la obra realizada por una víctima del conflicto, aunque no es posible evocar con exactitud las sensaciones, emociones, dolores o realidades de la guerra que las víctimas han experimentado en carne propia, si pueden llegar a ser un medio de transmisión o invitación al espectador para ubicarse en el lugar en el que estas se encuentran, en conclusión: aunque la intensidad no sea la misma que estas han padecido, si tiene un poderoso impacto en los espectadores. En este aspecto podemos descubrir fácilmente su potencial pedagógico, puesto que ya sea que la víctima se haya propuesto o no la idea de generar una discusión o despertar una sensibilidad ante una realidad que es ajena para muchos, la obra termina cumpliendo una misión pedagógica frente a las consecuencias y el

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

impacto del conflicto en la vida del ser humano, y aunque tal vez algunos tengan una reacción más indiferente, no se puede negar que es una realidad tangible, que hace parte de la existencia de muchos pueblos y que tiene consecuencias muy profundas tanto social como individualmente.

En el caso de los Fotoperiodistas de la guerra, es claro que reconocen muy bien esta intención pedagógica, ya que a través de su trabajo procuran que otros reconozcan o se reconozcan a ellos mismos través de las imágenes captadas por sus lentes, saben que están ejerciendo de alguna manera una pedagogía que pone al alcance de todos, partes de esta realidad, que, aunque no pueda tocar de manera directa, si invita a realizar un ejercicio de profundidad sensible frente a la misma. Es el caso del fotoperiodista Jesús Abad Colorado, que con una sola imagen logra este objetivo, esto se podrá evidenciar a continuación en el análisis de una de sus más icónicas, sin embargo antes de dicho análisis es necesario precisar que Abad Colorado, es un fotoperiodista colombiano y que su trabajo es fruto de una inmersión directa en la realidad de la guerra en Colombia, es justo decir que en el ejercicio del foto periodismo se debe capturar la imagen en tiempo real, por lo cual no se dispone mucho tiempo o espacio para pensar en cuál será el ángulo perfecto, la composición más apropiada o las condiciones ideales para la fotografía. Sin embargo, a lo largo de los años, Abad Colorado ha impreso en su trabajo una identidad propia. El blanco y negro que suele otorgar a las fotografías en general un aire melancólico, en el caso de este fotoperiodista parece no solo tener la intención de capturar la realidad, sino de lograr una radiografía de las emociones, de encontrar bajo las capas de esta realidad lo que parece invisible a la tragedia de la guerra; la sensibilidad humana, sus tragedias y su vulnerabilidad, en todo esto hay un innegable sentido pedagógico que el mismo Abad Colorado reconoce al dar constancia de que su intención va mucho más allá del ejercicio de capturar una imagen: (...) “Mi trabajo es un documento contra el olvido, es un testimonio para que las nuevas generaciones busquen no repetir lo que otros han querido

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

continuar en Colombia. Es una invitación a ponernos en la piel y en los zapatos de las personas afectadas por la violencia”. Abad Colorado (2019) como se cita en Karem P. Díaz Díaz (2019).

Imagen 1. - *Angie, Comuna 13 de Medellín*. Jesús Abad Colorado. (2002).

En cuanto a la fotografía *Angie en la comuna 13* (Abad Colorado 2002), es importante mencionar que obedece al contexto de guerra, fue tomada de manera posterior al evento de la Operación Orión, suceso que el Centro Nacional de Memoria Histórica descrito por el Centro Nacional de Memoria histórica como: “la incursión militar urbana más grande de Colombia

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

donde la población civil quedó en medio del fuego cruzado desde aire y tierra; produciendo desplazamiento, asesinatos y desapariciones forzadas”. (CNMH 2015).

La imagen corresponde a una fotografía en la cual es posible reconocer a Angie, una niña de aproximadamente 8 años, Abad Colorado describe así el contexto en el que capturó la imagen: (...) “*Angie*, se asoma a la ventana para ver a los periodistas a través de uno de los agujeros de bala que dejó en su casa la Operación Orión. Antes de Angie se había asomado su hermanito. Al fondo se alcanza a divisar a su abuelo, Don Julio, quien los estaba quitando de la ventana luego de los días de terror que vivió la Comuna 13 de Medellín entre el 16 y 19 de octubre de 2002”. Abad Colorado (2019) como se cita en Karem P. Díaz, p. 23 (2019).

Esta fotografía resulta impactante ante los ojos del espectador en términos pedagógicos, pues deja en evidencia realidades que no son muy tenidas en cuenta dentro del contexto de guerra, tales como la vulnerabilidad de la población civil y más concretamente de los niños, quienes en medio de estos enfrentamientos están expuestos a eventos violentos que pueden acabar con su vida, y que definitivamente transforman de manera traumática su realidad. Gran parte del impacto de esta imagen radica en que Angie se convierte en un símbolo el inconsciente colectivo, en el reflejo de todos de los niños y niñas que han tenido que padecer situaciones similares. Resulta casi inevitable al mismo tiempo para el espectador cuestionar el futuro que le espera a Angie inmersa en esta realidad, surge también un sentimiento de impotencia ante la idea de que no es solo una sino varias generaciones afectadas por el flagelo de la guerra, de que sea posible que esta niña que con la inocencia y curiosidad propios de su edad que se asoma por el agujero hecho por las balas, no conozca o no cuente con las condiciones normales y el ambiente de desarrollo propicio para su crecimiento, que la crueldad del conflicto sea su realidad y su normalidad, y también que pueda ser posible que a los 8 años y al haber nacido en este contexto no se comprenda a sí misma como

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

víctima, tal y como sucede con tantos otros niños en Colombia cuyos juegos transcurren en un ambiente que les puede quitar la vida. Una imagen que sin duda logra el objetivo de su autor, invitar a la reflexión, a pensar en lo que sucede más allá de las balas y mucho más profundo en la interioridad del ser humano, haciendo visible lo que pasa por alto en una realidad mayormente acostumbrada, insensible e indiferente ante la ferocidad de la guerra.

3.2.6. Arte como Instrumento de Memoria Individual y Colectiva en la postguerra y del conflicto.

Una de las dimensiones más importantes del arte es que desde la prehistoria ha servido como un instrumento a través del cual el hombre comunica y manifiesta su inspiración, ideas, emociones, creencias y demás relaciones entre él y su contexto, es así que cuando aún no existía el lenguaje textual, el hombre se acercó al mundo pictórico y de la abstracción para diseñar símbolos a través de los cuales pudiera escribir el testimonio de su cosmovisión. El arte de los pueblos primitivos hoy da cuenta de la vida de los primeros hombres sobre la tierra, las amenazas que tuvieron que enfrentar, su pensamiento mágico, actividades cotidianas y creencias entre otros aspectos. El arte que el hombre creó en esta etapa es sin dudas es una gran evidencia de la memoria histórica de estos primeros pueblos habitantes de la tierra. A lo largo de la historia del Arte, los artistas se han preocupado por representar en sus obras los acontecimientos más trascendentales de su época, e incluso movimientos artísticos se influenciaron de manera muy importante de los mismos, siendo una crítica o respuesta al contexto social, religioso, cultural, económico, entre otros del cual hicieron parte. En el caso puntual del Arte como testimonio de la guerra es posible encontrar múltiples muestras en todas las civilizaciones y periodos de la historia, por ejemplo los grabados realizados por Goya sobre la guerra, son impresionantes, puesto que por sí mismos son capaces de

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

narrar con una importante claridad detalles muy importantes de los sucesos en este periodo de conflicto en España, esto habla de la necesidad del artista de ser testigo de la historia a través del arte, de que no puede ser indiferente ante la realidad, ya que en una época en la que muchos artistas creaban para complacer a quienes poseían los recursos económicos suficientes para adquirir una pieza artística, otros como Goya tenían además un interés en evidenciar la situación de conflicto, las secuelas, los momentos más intensos y la perspectiva de las víctimas en la guerra, hoy en día aunque muchos no conocen toda la historia de la guerra civil española, pueden acercarse fácilmente a ella a través del testimonio pictórico de Goya, que puede proporcionar muchos detalles al respecto. La necesidad de exponer este tipo de realidades hace que el testimonio no solo sea importante para la época en que se ha generado la obra sino también para las siguientes generaciones.

En Colombia hay una larga historia alrededor del conflicto y una evidencia de que el arte se ha convertido en una herramienta de memoria y reconstrucción de estos hechos y testimonios, que pueden perdurar a través del tiempo gracias a quienes a través de medios artísticos y creativos han dejado impresa la huella del conflicto en la historia del país, es posible evidenciarlo en el trabajo de Amalia Ramírez de Ordóñez, considerada la primera mujer fotógrafa en la historia de Colombia, y cuya inclinación por la fotografía inicio en el taller de su padre también fotógrafo José María Ramírez Meléndez en Málaga Santander, Provincia de García Rovira, su trabajo se ubica principalmente entre 1898 y 1920, así lo documenta Halim Badawi, en el artículo *La primera mujer fotógrafa de Colombia*, (2020) en el cual se muestra su trabajo más impactante y reconocido también como uno de los primeros registros fotográficos de la guerra en Colombia, se trata de una fotografía titulada *Loma de los muertos* realizada de manera posterior a la Batalla de Palonegro entre el 11 y el 26 de mayo de 1900, que según describe Badawi (2020), fue una de las más

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

sangrientas de la Guerra de los Mil Días, con un saldo que rondaba 4.300 muertos, así mismo, relata que en el lugar que fue capturada la imagen, se apilaron algunos de los cráneos recogidos del campo de batalla para conformar un monumento piramidal que alcanzaba los tres metros de alto.

Imagen 2. - *Loma de los muertos*, Palonegro. Fotografía de Amalia Ramírez de Ordóñez (1901).

Dada la fecha y el contexto de su realización, puede afirmarse que Badawi tenía razones importantes para mencionar que este monumento de registrado por el Amelia fue: “Convertido por su lente en símbolo perdurable de nuestra República: un promontorio de cráneos y huesos humanos

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

coronados por una cruz y cubiertos del sol y la lluvia por un techo pajizo, dispuestos como recordatorio de los horrores de la guerra”. (Badawi, 2020)

Por supuesto, no cabe duda que al contemplar esta fotografía realizada con los medios análogos de la época, en blanco y negro, resulta sorprendente para el espectador imaginar que ante la realidad de la muerte inminente, todos los seres humanos son igualmente vulnerables, y mucho más en un contexto de violencia, así lo deja en evidencia el cerro de cráneos que no hace distinciones entre bandos, y que plantea consigo una serie de consideraciones éticas respecto a la guerra, sus propósitos y consecuencias. Esta imagen atípica para su época en la que la fotografía estaba más centrada en el retrato o las escenas costumbristas, podría ser considerado como una crítica que intenta de advertir sobre los horrores de la guerra y se convierte en una de las primeras evidencias visuales del conflicto en Colombia, que además respalda de manera muy fehaciente los testimonio y los hechos que fueron documentados en aquellos días y que varias décadas después continuaron acentuando su crueldad, y ampliando de manera significativa el número de víctimas. *Loma de los muertos* demuestra sin lugar a duda el potencial del arte como instrumento de memoria individual y colectiva en el contexto de guerra y posguerra.

4. Diseño Metodológico

A continuación, serán descritos el enfoque elegido para el proyecto y la estrategia metodológica y el paradigma de la investigación.

4.1. Enfoque Cualitativo

Gracias a su apertura a profundizar en diferentes interpretaciones, el enfoque cualitativo es el más recomendado a la hora de profundizar en procesos de investigación, cuyos objetivos son los de describir o estudiar fenómenos, acciones y dinámicas sociales y culturales propias del ser humano, así como de los diferentes grupos sociales en los cuales se desenvuelve, posible a través de la perspectiva hermenéutica del investigador. Este tipo de enfoque como sustenta Carlos Martínez Barragán, profesor de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, (2011) es el más apropiado para realizar proyectos de investigación relacionadas con las Bellas Artes o las manifestaciones artísticas puesto que este enfoque reúne importantes instrumentos, entre los que destaca su flexibilidad, motivando al investigador a construir un proceso con libertad, en el cual según sus palabras propone (...) “partir de los constructos ya elaborados por la antropología y la etnografía para comenzar a elaborar los propios”. (Barragán Martínez C. 2011, p. 61) y destaca que a través de este proceso se facilita desarrollar una postura participante, que coincide con la actitud y la práctica de los investigadores-creadores.

En cuanto a los procesos que se preocupan por profundizar en el entendimiento, este mismo autor puntualiza: “Nuestro entendimiento de la obra no radica en la verdad que propone, sino en su poder de persuasión y en la adecuación entre técnica, procesos, manejo de lenguaje, y contenidos conceptuales. Entendemos la obra, (la sentimos, la percibimos, la escrutamos) y la investigación es la constatación de ese entendimiento, que trata de que el lector de la investigación genere su propia constatación haciendo más obra y más investigación”. (Barragán Martínez C. 2011, p. 61)

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

Esta suma de elementos facilita que, al contemplar las muestras de estudio, en cuya creación intervienen los factores mencionados por Barragán (2011), y que favorecen que, a pesar de encontrarse inmersos en distintos contextos, o al ser elaborados bajo diferentes visiones, sea posible contemplarlos desde un enfoque cualitativo integrador, y sea como el más acertado para el análisis y comprensión de las muestras objeto de estudio.

4.2. Estrategia Metodológica: Paradigma de la Investigación.

El campo de investigación en el Arte se sumerge en el reconocimiento de los elementos que se involucran en la creación artística, invitando al análisis formal, estético, historiográfico, contextual y museográfico, o bien proponiendo una praxis a través de la ejecución de un proyecto artístico. Como estudiante de Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Santo Tomás, habiendo asimilado conceptos, y estrategias que han permitido un desarrollo en el ejercicio investigativo, es de interés particular de este proyecto profundizar en el análisis cualitativo y hermenéutico de algunas obras de arte concebidas en el contexto de posconflicto y de guerra, para descubrir y contrastar en estas, sus elementos de creación, características esenciales, posibilidades, contexto de creación, y las dimensiones humanas implícitas en su realización entre otros aspectos.

Para desarrollar un ejercicio que permita reunir información lo más precisa posible sobre los objetivos anteriormente mencionados, se ha tomado la determinación de elegir muestras procedentes de dos lugares geográficamente distantes, con grandes diferencias culturales y sociales pero que tienen en común el hecho de que han atravesado por procesos de conflicto y postconflicto, del cual han surgido importantes muestras artísticas. Es así como por una parte se realizará el estudio de algunas obras de autores colombianos y otras de autores japoneses. Como parte de la

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

estrategia metodológica es importante consultar antecedentes de investigación relacionados con el estudio del arte en el postconflicto, tener en cuenta las políticas artísticas y socioculturales que respaldan o incentivan este tipo de proyectos, los principales elementos contextuales alrededor de estos y un acercamiento desde otras ciencias como la pedagogía o la psicología, que faciliten una comprensión o visión más holística o integral alrededor de estas obras y sus procesos de creación.

Es importante mencionar que entre las muestras seleccionadas, se encuentran trabajos realizados algunos Artistas ya consagrados o con una carrera reconocida en el campo artístico, y que se han aproximado a la temática del postconflicto y de guerra en sus obras, mientras que otras muestras han sido realizadas por víctimas directas del conflicto, que carecen de una formación artística de carácter más formal, por lo que también resulta interesante evaluar las características comunes y diferencias entre estos dos tipos de trabajos.

Como principales criterios en la selección de las muestras, se ha tenido en cuenta los siguientes elementos, por una parte, son producto postconflicto y de la guerra, por lo tanto, han tenido algún impacto o reconocimiento social, y en todas se tiene en cuenta la realidad o punto de vista de las víctimas. Las muestras de Japón son producto de eventos de la segunda guerra mundial tales como la explosión de una bomba nuclear que afectó a la población de Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Por otra parte, las muestras de Colombia son producto del conflicto interno del país y del posconflicto que han sido expuestas principalmente en escenarios artísticos y culturales dedicados a la conmemoración de las víctimas en el marco del postconflicto o posterior a la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC.

4.3. Paradigma crítico-social

La investigación de enfoque cualitativo, desarrollada desde un paradigma crítico-social permite abordar desde diferentes ángulos las realidades sociales tales como la guerra o el conflicto, de esta manera es posible comprender su desarrollo, impacto y consecuencias, ya que estos ejercicios facilitan y dinamizan procesos a través de los cuales se abren espacios de reflexión y transformación para individuos y las sociedades. Así lo demuestran investigaciones con en estas características, tales como: (...) *La educación para la paz como competencia docente: aportes al sistema educativo*, desarrollada por Yolanda Lira*, Héctor Archivaldo Vela Álvarez* y Héctor Archivaldo Vela Lira** (2013, Instituto Politécnico Nacional Distrito Federal, México), en la cual se abordan importantes herramientas para la formación de docentes sensibles a la búsqueda y consolidación de una cultura de la paz desde los escenarios de la educación.

En el caso de este proyecto se pretenden generar aportes a la investigación de las prácticas artísticas y sus posibilidades dentro de los procesos de evolución del conflicto. Si bien el camino a la paz es un proceso largo en el que intervienen diferentes factores, y en cual se requiere un gran apoyo desde diferentes ángulos, significa representa una gran significación que a través de la investigación se tejan oportunidades y rutas para alcanzar esta meta. Al estar inmersos en una realidad social en la que la violencia ha tenido importantes consecuencias, se hace imprescindible ser responsables desde la academia generando espacios para reflexionar, y orientar la mirada hacia posibilidades que transformen para bien esa realidad.

5. Análisis de Muestras

Tras haber contemplado el marco histórico y teórico, se han reunido y comprendido a través de estos, indispensables elementos desde los cuales se realizará el análisis de las muestras elegidas de los dos países, y en el cual serán tenidos en cuenta los componentes o categorías expuestos en dichos marcos de referencia. Es importante mencionar que algunas las imágenes que se comparten a lo largo de este análisis han sido agrupadas a manera de collage, con el propósito de disponer de manera más organizada del material de estudio, teniendo en cuenta su relación y el objetivo de hacer visibles los detalles que no logran ser visibilizados a través de un plano general. Algunas imágenes han sido recuperadas de archivos y repositorios digitales disponibles de manera libre a través de diferentes portales web y relacionados con las fuentes pertinentes de investigación, otorgando el crédito respectivo a los autores de las muestras.

5.1. Obras Colombia

A continuación serán compartidas las muestras elegidas de Colombia, se trata de obras realizadas en el posconflicto por algunos artistas que ya tienen un amplio reconocimiento y experiencia en el campo de las Artes Plásticas como es el caso de los artistas Fernando Arturo, Fernando Arias, Juan Manuel Echavarría, igualmente se ha tomado la determinación de estudiar la obra de diferentes colectivos de víctimas quienes han encontrado a través del arte y técnicas artísticas artesanales como el bordado importantes instrumentos para comunicar y reivindicar su situación.

5.1.1. Obra: Chaleco Antibalas. Artista: Fernando Arturo

Imagen 3. - *Chaleco Antibalas*. Artista: Fernando Arturo

El artista Bogotano Fernando Arturo ha realizado una instalación y performance para el cual ha desarrollado 21 atuendos inspirados en la indumentaria antibalas o blindada que se emplea para evitar o bloquear los impactos de los proyectiles balísticos. El objetivo de la obra es la de invitar a los espectadores a usar estos atuendos, mientras caminan con ellos puestos, el artista espera que los espectadores lleguen a una serie de reflexiones frente al conflicto, como, por ejemplo, lo que implica ser una persona amenazada en un país violento, o que el gran peso de estas prendas que puede ser comparable con el que cargan emocionalmente las personas amenazadas y cuyas vidas corren el riesgo de ser violentamente desaparecidas. En este ejercicio, se plantea un acercamiento

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

a la empatía, una propuesta que motiva las reflexiones que muchas veces pasan desapercibidas. La versión de estos atuendos antibalas en textiles de una paleta de color casi monocromática y con ligeros contrastes, dotada con diferentes apliques que protegen distintas partes de cuerpo, son un símbolo de que lamentablemente en Colombia, la vida está en riesgo de manera permanente, cualquier colombiano, incluso el espectador puede llegar a convertirse en una víctima de amenazas.

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

5.1.2. Obra 2: Puntadas y memoria. “Colectivos, Artistas y comunidades victimas transforman su historia con hilo y aguja”

Imagen 4. – *Proyectos Colectivos* – Costureros itinerantes y Comunidades víctimas del conflicto

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

En el marco del posconflicto, producto también de los acuerdos de Paz en Colombia se han iniciado algunos proyectos y espacios de expresión colectiva que vinculan a las víctimas, quienes han encontrado en el bordado artesanal un recurso muy valioso, esta técnica ancestral les ha permitido la ejecución de obras que se realizan de manera individual, pero que luego son ensambladas con las de otras víctimas, para finalmente conformar un solo tejido en el que se reconstruyen de manera muy profunda y en un lenguaje artístico, los episodios más crueles de la guerra en Colombia, así como las esperanzas en una realidad y futuro más generoso y pacífico. En la actualidad existen diferentes colectivos como *Juntanza de Bordado Nacional contra la violencia* dedicados a la inclusión y promoción de este trabajo que vincula a mujeres, hombres y niños de todo el país, su éxito ha sido tal, que también ha tenido una gran acogida internacional atrayendo participantes de otros lugares del mundo, una de las reconocidas precursoras de este tipo de trabajo es Virgelina Chará, defensora de los derechos humanos, postulada al premio Nobel de Paz en el 2005 y una víctima más del conflicto armado en Colombia y del desplazamiento que este produce. A su llegada a Bogotá, Virgelina inicio un trabajo voluntario con comunidades de sectores como Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe Uribe, y con vendedores ambulantes de la plaza España en los Mártires, dentro de sus iniciativas en las que se incluye trabajo social, se crearon los *Costureros Itinerantes* que promueven el ejercicio del bordado como una manera de reconstruir y dignificar la memoria de las víctimas, un proyecto que ha tenido un gran alcance, que cuenta con la participación de la Unión de Costureros, una agrupación que coordina la elaboración acopio y ensamble de los bordados, y que actualmente se propone la creación de una instalación de 166.000 metros cuadrados de tela provenientes de 23 países, y que cubrirán el Palacio de Justicia en la capital de Colombia, que estará completo para junio de 2022.

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

El emplear la técnica de bordado tiene mucha relación con un proceso de transformación en a través del cual es posible la narración, la denuncia, pero también un anhelo de paz. Tras cada puntada hay un dialogo de la víctima consigo misma, con su historia, con sus deseos y con la sociedad, tan profundo que puede tratarse de un proceso casi espiritual en el que se transmuta el dolor por el renacimiento, autoconocimiento, y el deseo de que la tragedia no se repita más. Una labor muy importante teniendo en cuenta que para la no repetición es indispensable conocer a profundidad la historia, mucho mejor si esta es narrada por los sobrevivientes quienes de manera generosa exponen su realidad en pro de la conciencia colectiva que durante mucho tiempo ha estado dormida, y ha sido indolente frente a la realidad del conflicto. La artista colombiana Alexandra Bisbicus residente en Alemania y colaboradora del proyecto desde este país, indica respecto al hecho de coser y bordar: (...) “Te metes en ese proceso y te genera placer y una mirada interna... estos ejercicios permiten a la gente expresar situaciones que han vivido y que no les es fácil contar de otra manera”, también expresa: "Yo siento que coser es como suturar un dolor para sanarlo" (DW.COM 2020).

Los espacios para desarrollar este proyecto o costureros itinerantes fueron creados en 2012 de manera voluntaria, allí en medio de hilos y agujas se habla de justicia, verdad, reparación y derecho a la no repetición.

Otro proyecto con características similares y que vale la pena destacar es el de las tejedoras del Mampuján, en el territorio que comunica a los montes de María con el mar entre Cartagena y Sincelejo en el departamento de Bolívar, lugar donde habita una comunidad duramente golpeada por el conflicto y el desplazamiento que trata de sanar su historia y sus dolores a través de las técnicas del tejido y el bordado. Así lo narra Pabla López, víctima y sobreviviente del conflicto:

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

“Si no hubiese sido por este arte, no podría contarte la historia que te voy a contar, porque seguramente estaría allá afuera llorando (...) Cuando yo estoy cosiendo, me pierdo. Es como si me fuera a los cerros de Mampuján Viejo y comenzara a plasmar en la tela todo lo que veo. El Universal, (2020). Respecto a cómo inicio su camino terapéutico a través del arte recuerda:

(...) En esos tiempos hicieron unas capacitaciones, me invitaron y yo fui. Me tocó contar y dibujar la historia que me había marcado, y recuerdo que yo lloraba porque sentía que esa era una de las peores cosas que me habían podido pasar. Pero hubo un momento, cuando me tocó plasmar la historia en una hoja de bloc y pasarla a la tela en que me di cuenta de que ya no tenía ganas de llorar y que a través del arte podía sacar todo ese trauma que tenía. Pabla López (2020) como se cita en El Universal, (2020)

En proyectos como este, se evidencia una vez más, que el arte tiene una dimensión que contribuye con la sanación o transformación de los eventos traumáticos, sobre todo para quienes tienen una necesidad de liberar y trascender aquello desde el lenguaje verbal no les es posible comunicar, pero que a través del arte y creatividad encuentra los canales, la seguridad, la oportunidad de reflexionar o profundizar en su historia, transformando su narrativa, y sintiéndose acogidos en una pluralidad, sabiendo hay muchas personas que han tenido que enfrentar los mismos flagelos o que aun sin haberlos experimentados entienden y son solidarios con su dolor. En su testimonio, hay una indudable valentía, y el deseo de que su mensaje llegue a toda la sociedad, que pueda permanecer en el tiempo y convertirse no solo en un testimonio sino el modelo de que es posible a pesar de la crudeza de la guerra reescribir la historia, y que el compartir su realidad, sus experiencias y su transformación es parte indispensable en este proceso.

5.1.3. Obra: Contador de Lideres y Lideresas

Imagen 5. - *Contador de Lideres y Lideresas*. Fernando Arias

El trabajo del artista Colombiano Fernando Arias ha estado marcado por una fuerte postura crítica que pone sobre la lupa la realidad del país, logrando desafiar con ello la imagen de la institucionalidad, de las ideas nacionalistas, o las tradiciones conservadoras representadas en estos símbolos patrios. La calidad plástica de la obra, su ejecución, la transformación de los elementos, provocan en los espectadores serios interrogantes sobre el futuro de la Nación. La exposición titulada “Nada que Cesa” (2020) producto de trabajo de 30 años y enriquecido con material inédito, se plantea importantes cuestiones frente a la guerra, el proceso de paz firmado con la guerrilla de las Farc, la situación sociopolítica actual de Colombia. Dentro de esta muestra se han seleccionado la obra: “Contador de líderes y lideresas” para su análisis.

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

Esta obra guarda una semejanza con el contador expuesto en la entrada del Museo de Memoria y Paz de Hiroshima, el cual señala los días pasados desde la primera bomba nuclear detonada, en contraste con los días transcurridos desde la última prueba nuclear, esta información se actualiza de manera permanente, algo que resulta sorprendente es que la segunda cifra por lo general se mantiene por debajo del número 100. En el caso de “Contador de Lideres y Lideresas” de Fernando Arias, el número en el contador representa la cifra de líderes y lideresas asesinados en Colombia. Esta instalación se mantiene actualizada mediante una aplicación que el artista tiene instalada en su celular, cada vez que Arias conoce de una nueva muerte, la suma al contador y de esta manera la cifra continua en aumento.

Existen opiniones divididas frente a esa obra, por una parte, hay quienes ven en este ejercicio plástico un inteligente mecanismo de protesta por el continuo aumento de líderes asesinados, sin duda una cifra devastadora que como titula la exposición, no cesa. Sin embargo, también están quienes creen que el hablar de las víctimas en términos de cifras, sin visibilizar su realidad, es una forma más de reducir su humanidad, de convertirlas en una fría estadística más de las que se anuncia en los noticieros, y a la cual la sociedad colombiana se ha acostumbrado de manera indolente. Este último argumento puede tener algo de razón, ya que al hablar de los líderes y lideresas asesinados no se honra con suficiente esmero su memoria, ya que es común que los medios de comunicación se limiten a narrar estos trágicos acontecimientos, sin evidenciar el contexto, la historia o la lucha de estas personas, el hacerlo sería un ejercicio que contribuiría significativamente con el fomento de la empatía y la solidaridad, ya que este desconocimiento o silencio sobre su legado, lamentablemente en un país que durante generaciones está ha estado sumergido en el conflicto, da lugar a una estigmatización. Por otra parte, resulta inquietante que el artista haya dispuesto cuatro casillas para ubicar las cifras, por ahora el espacio que está ocupado

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

por el numero 0 permanece como un lamentable presagio. La luz de neón acompañada por un matiz de tonalidad rojo, la dimensión y el espacio que ocupa la instalación en la pared aporta un mayor dramatismo a la obra. Esta pieza que tiene un claro objetivo de denuncia es un esfuerzo por visibilizar a víctimas, muchos de ellos silenciados violentamente o desaparecidos en el marco del posconflicto y de quienes que poco conoce la opinión pública; defensores de la paz, hombres y mujeres que crearon y respaldaron proyectos para proteger a sus comunidades, defender los territorios, incluir población vulnerable en los procesos sociales. Infortunadamente la violencia ejercidos contra ellos hace que la paz convierta a muchos colombianos en objetivos de guerra.

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

5.1.4. Obra: “REQUIEM N.N” Juan Manuel Echavarría en colaboración con Fernando González.

Imagen 6. - “REQUIEM N.N” Juan Manuel Echavarría en colaboración con Fernando González.

Esta obra, está constituida como una instalación que recrea un cementerio o mausoleo existente en la ciudad de Puerto Berrío, Colombia, para ello los artistas reúnen las fotografías de algunas tumbas que tienen la particularidad de pertenecer a cadáveres no identificados, comúnmente conocidos como NN (Sin Nombres). La mayoría de ellos han sido hallados en el cauce del río Magdalena a lo largo de más de 30 años de conflicto, al no encontrar familiares que se hagan cargo de los ritos funerarios, estos cuerpos podrían ser destinados a una fosa común, sin embargo son adoptados por diferentes familias de la ciudad, las cuales se encargan de cuidar sus tumbas, por lo general marcadas como “anónimo” ya que se desconoce su identidad, pero en algunos casos las personas los bautizan con nombres que corresponden a algún familiar que ha desaparecido violentamente y del que no conocen su paradero, de esta manera encuentran un tipo de consuelo y pueden vivir una especie de duelo.

Con este gesto la comunidad de Puerto Berrio evidencia un acto de generosidad y compasión que humaniza y consuela en medio de una barbarie que reduce a las personas a objetivos de guerra, que despoja a las víctimas de incluso de su identidad. Este sin duda, es un acto brillante de oposición a la violencia, que comunica que a pesar de la tragedia hay respeto por la vida y e incluso por la muerte, que restaura un poco la dignidad de un pueblo que ha padecido durante mucho tiempo las consecuencias del conflicto. Desde luego existe implícito un sistema de creencias, en que cual se elevan plegarias por el descanso del alma y en ocasiones se piden favores a los difuntos, pero es principalmente una forma de protesta y es al mismo tiempo un clamor por la paz, de vivir los duelos propios.

Al visibilizar esta realidad, Juan Manuel Echavarría demuestra que ha realizado un trabajo de inmersión en la realidad de los pueblos víctimas de la violencia, un ejercicio cuidadoso, solidario

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

y sobre todo respetuoso, al mostrar una realidad que muchos desde la seguridad de su cotidianidad no han tenido la oportunidad de contemplar, y que es digna de admirar ya que a pesar de lo común que se ha convertido a lo largo de tantas décadas de conflicto para la comunidad de Puerto Berrio, no se ha convertido en un suceso sin trascendencia sino todo lo contrario. Resulta también interesante ver, que en las tumbas no se reflejan solo las creencias de un pueblo sino también su idiosincrasia, su estética y sus valores, es así que cada una de las lapidas parece dotada de una personalidad única, trata de evocar una historia y a pesar de que no se conoce completamente puede llegar a comprenderse.

5.2. Obras Japón

Dentro de la ciudad de Hiroshima se encuentra el Museo de Memoria y Paz, un espacio creado para honrar la memoria de las víctimas del bombardeo nuclear que afectó a esa ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. Este espacio fue diseñado por el arquitecto Kenzo Tange en 1955, está conformado por varias alas en cuyas instalaciones es posible encontrar fotografías, material audiovisual, pinturas, objetos recolectados de manera posterior al ataque, entre otras obras elaboradas por las víctimas, algunos elementos anteriormente mencionados, serán considerados como objeto de estudio dentro de este proyecto de investigación. Por otra parte, serán analizadas algunas obras de los reconocidos artistas japoneses Iri y Toshi Maruki, quienes desarrollaron una serie de piezas que recuerdan este incidente y que se encuentran actualmente expuestas en el museo Maruki, en la prefectura de Saitama, cerca de Tokio.

5.2.1. Ilustración Museo Memoria y Paz.

Imagen 7. - Ilustración. Kichisuke Yoshimura.

Esta pintura realizada por Kichisuke Yoshimura en acuarela, una técnica muy representativa de Japón posee varios aspectos importantes a considerar en su composición. Por una parte, entre las siluetas que se presentan en diferentes planos, se sugiere una gran multitud de personas que no están del todo definidas, entre ellas pueden identificar unas de tamaño más pequeño, las cuales podrían tratarse de niños, mientras que en las de tamaño superior es posible que representen a hombres y mujeres adultos. El trazo de del pincel se percibe suelto y ligero, y es posible que exista una relación entre la intención de no definir completamente las formas anatómicas con la piel de los sobrevivientes, puesto que, según el testimonio de muchos, durante el ataque atómico, sentían como si su piel se estuviera derritiendo, es el caso de Shinji Mikamo quien declaro: (...) “Fue como si un balde de agua hirviendo cayera sobre mí y me restregara la piel... Era tanto el dolor que

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

sentía cuando me curaban, cuando extraían las gasas una por una, que muchas veces quedaba al borde de la inconsciencia”. (BBC. 2020)

La manera de representar las siluetas humanas parece comunicar una relación con el expresionismo, ya que parece haber un mayor interés por evidenciar las emociones, que por ser precisos o inclinarse por una línea de representación más figurativa, en este caso la imagen da cuenta de la agonía y el dolor, que preocuparse por plasmar una realidad de manera literal. En el caso del color, existe una predilección por una paleta que se deriva de los colores primarios, siendo predominante el uso de los tonos más cálidos entre el rojo y amarillo, y que contrastan de manera significativa con algunos toques azules. Esta elección de color recuerda al fauvismo, uno de los movimientos artísticos más influyentes de las vanguardias en el arte, y en el cual los colores puros e intensos eran una apuesta por comunicar el mundo interior. El color no satura todo el plano dejando espacios en blanco y la atmosfera entre naranjas y amarillos que está sobre las personas puede hacer referencia al calor intenso que provocó la explosión de la bomba.

5.2.2. Paneles de Hiroshima

Iri y Toshi Maruki son una pareja de artistas que llegó a Hiroshima unos días después del primer ataque tratando de encontrar familiares sobrevivientes, lamentablemente esta búsqueda no tuvo los resultados que esperaban, además la devastación y horror que presenciaron fueron de una magnitud tan grande, que se sentían impedidos para retratarlo, sin embargo, tres años después como una forma de protesta ante la censura estadounidense sobre los informes de los ataques, los cuales fueron ocultados durante la ocupación, prohibiendo la información pública de los bombardeo y ordenando la destrucción de material como fotografías y otros registros, viendo esta situación los artistas empezaron a realizar una serie de dibujos en los que plasmaron los recuerdos más impresionantes que guardaron en su memoria, de los cuales fueron testigo, esto motivo el

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

desarrollo de toda una serie de 15 partes, en un trabajo continuo de 30 años, en los cuales también fue necesario acercarse a los sobrevivientes y escuchar atentamente sus testimonios para llevarlos a un lenguaje visual. De esta manera combinando técnicas y formatos tradicionales del arte japonés como el uso de papel arroz, las tinas chinas, sus claras influencias del estilo Nihonga y Sumi, plasmados en biombos unidos por varios paneles típicos de la pintura decorativa y de la caligrafía japonesa, con otros aspectos más occidentales como la representación realista de la figura humana, dieron vida a 15 obras de gran formato que narraban de manera visual lo acontecido tras el lanzamiento de los proyectiles atómicos.

Cada una de las obras es acompañada por un poema inspirado en estos testimonios de sobrevivientes, recolectados a lo largo de varios años y en múltiples recorridos por Japón, cada uno de ellos como evidencia Jeff Spurrier para Los Ángeles Times (2020), escritos en un lenguaje que recuerda la lengua vernácula de los antiguos pergaminos del infierno budista. Desde 1952 esta serie ha viajado fuera de Japón y ha sido exhibida al menos en 20 diferentes países, su éxito fue tan grande que a la serie se sumaron otros artistas que colaboraron con su talento para narrar otros episodios de guerra como el del campo de concentración de Auschwitz y la masacre de Nankín en China perpetrada por los japoneses en 1937, algo que demuestra el compromiso y responsabilidad que asumieron los artistas no solo con la verdad, sino con una pedagogía colectiva enfocada a la no repetición o a evitar la justificación de cualquier tipo de conflicto.

Los paneles tuvieron un gran impacto en los espectadores japoneses, ya que a pesar de que en sus primeras exhibiciones en lugares como el Museo Nacional de Tokio, las obras no eran muy promovidas o reconocidas por la crítica, los visitantes eran cada vez más numerosos, estas primeras impresiones tal vez estuvieron relacionados con el hecho de que podía resultar altamente cruda o

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

difícil de asimilar, sin embargo, en palabras de los propios sobrevivientes la realidad fue mucho peor, más violenta y dolorosa de lo que plasman los paneles.

En cuanto a la recepción que tuvieron las obras en el mundo occidental, *Cleo Macmillan* (2019) piensa que es probable que no hayan tenido reconocimiento que merecen, pues en las primeras giras por ocho ciudades de Estados Unidos, los paneles recibieron críticas que por lo general fluctuaban entre la admiración profunda o el rechazo total, era así que mientras algunos le atribuían a este trabajo una carga emocional mucho más profunda que el de otras obras más reconocidas como la *Guernica* de Picasso, o una brillantez estética comparable con la de las escenas de guerra de Goya, otros las etiquetaban como horrendas y obscenas mientras que algunos cuestionaban si el talento de los artistas estaba dispuesto a la orden de la propaganda comunista.

También puede ser que el tema de la bomba resultara complejo en medio de la guerra fría, sumado a la incapacidad de encontrar un significado más profundo en el contexto de la bomba, por otra parte, es probable que la culpa que obligo a Estados Unidos a tratar de desaparecer y encubrir los informes de lo sucedido aun estuviera presente, y esta responsabilidad aun fuera una realidad difícil de reconocer o asumir como nación para ese momento. Con el tiempo la crítica ha sido más generosa al reconocer que los artistas más allá de un mensaje político, querían ser fieles a la realidad y recrear una situación traumática de la que fueron testigos y víctimas, empleando para ello todo su talento y experiencia. Su trabajo hizo visible una realidad que muchas personas desconocían, incluso en Japón debido en gran parte al ocultamiento de los informes, convirtiéndose en la evidencia de los alcances y peligros de la guerra y las armas nucleares. Por su compromiso con el desarme nuclear y la paz mundial Iri y Toshi Makuri fueron nominados al Premio Nobel de Paz en 1995, Iri falleció ese mismo año mientras que Toshi en el año 2000.

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

En la biografía de Toshi, publicada por Harlotte Eubanks, se relata cómo la artista Toshi le dice a su esposo Iri: “Hemos visto cosas que, si muero y no las he pintado, se perderán. Y si mueres, se perderán. Nadie más está pintando estas cosas. No tenemos nada que perder”. (Los Ángeles Times, 2020).

En esta declaración de Toshi, es posible confirmar de manera muy clara que como artista existe una responsabilidad social, una fuerte necesidad de reaccionar artísticamente a los sucesos trascendentales de su contexto. En el caso de Iri y Toshi, como testigos y víctimas al mismo tiempo, el dolor de recrear y revivir las trágicas escenas es superado por su deseo de contribuir con su trabajo en la reconstrucción de la verdad y la búsqueda de la justicia histórica. Estas obras se encuentran actualmente en la Galería Maruki, en la prefectura de Saitama, junto a la casa y estudio de los artistas, un espacio creado con el propósito de exhibir los paneles. De esta muestra se analizarán dos paneles, titulados “Fuego” y “Rescate” respectivamente.

5.2.3. Panel de Hiroshima “Fuego”

Imagen 8. - Detalles Panel Fuego.

Imagen 9. - Detalles 1 de Panel “Fuego”

Imagen 10. - Detalles 2 de Panel “Fuego”

Imagen 11. - Detalle 3 de Panel *"Fuego"*

Este panel de gran formato evidencia una gran maestría en términos técnicos, es evidente que existe un cuidadoso tratamiento de las imágenes, que para su construcción requirieron de varias capas hasta alcanzar la profundidad y los elementos dramáticos que darían a la pieza el efecto impactante que posee frente al espectador. La anatomía es muy precisa, pudiendo identificar claramente a los adultos mayores, las mujeres, los hombres y los infantes, las expresiones en los rostros de los protagonistas transmiten la agonía que pudieron haber experimentado durante este

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

suceso. La escena resulta tan dramática que es casi imposible imaginar que una comunidad haya pasado por algo así, como si esta dantesca escena solo fuera posible en los imaginarios del infierno plasmados en la literatura universal, sin embargo, no se trata de ficción y por esta razón resulta mucho más impresionante a los ojos de quien lo contempla.

Es posible que el manejo de la paleta de color en la que dominan el negro y el rojo; el color negro en trazos fuertes y también difuminados en aguadas tenga alguna relación con el carbón o el hollín que produjeron los incendios o la lluvia negra que vino después del estallido, en contraste se presenta un rojo intenso de las llamas, que se propagan con movimiento entre los cuerpos superpuestos. La técnica de tintas chinas sobre papel permite una gran fluidez en los trazos y un gran nivel de detalle, si bien el dibujo parece llenar completamente el plano, hay algunos espacios vacíos de color que hacen un gran contraste y que proporcionan luz, dando un mayor dinamismo a la imagen.

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

5.2.4. Panel de Hiroshima “RESCUE”

Imagen 12. - Detalles 1 de Panel “Rescate”

Imagen 13. - Detalles 2 de Panel “Rescate”

6.

Imagen 14. - Detalles 3 de Panel “*Rescate*”

Rescate es el octavo de la serie de 15, esta obra igual que Fuego tiene un gran formato, en ella es posible ver el esfuerzo por rescatar a las personas atrapadas entre los escombros y el fuego, en este panel se han retratado los propios Iri y Toshi levantando los cuerpos de los sobrevivientes para ponerlos a salvo, una escena de la vida real puesto que al llegar a Hiroshima contribuyeron con el rescate y la recuperación de algunas víctimas. En esta oportunidad hay una mayor presencia de color que maneja una paleta en tonalidades que contrastan dramáticamente entre los tonos fríos y los cálidos, terminando con fuertes contrastes entre rojo y negro, siendo el rojo una representación del infierno en que se encuentran las víctimas que aún no han podido ser rescatadas. Los rostros de quienes realizan el rescate evidencia flagelo, tristeza y agotamiento, imagen que contrasta mucho con la visión colectiva que existe de los héroes, quienes suelen ser representados

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

como seres imbatibles, con una gran fuerza, pero que en este caso reflejan toda su humanidad y desasosiego, sin dejar de ser al mismo tiempo el reflejo de un pueblo que en medio de la tragedia es capaz de unirse de manera generosa, de reconocer en las víctimas una parte importante de su sociedad que merece la lucha y la solidaridad de todos para reconstruirse y levantarse después de la tragedia. Una vez más está presente la maestría en la composición y en la ejecución de la técnica, el dibujo preocupado por los detalles, las atmosferas de color dispuestas en diferentes capas, como en el caso de la neblina que acompaña a los rescatistas y que se va disipando hasta contrastar con un fondo rojo carmesí. Entre las víctimas que son llevadas se encuentran una joven madre que aparece junto a su hijo siendo una de las imágenes más trágicas de estas escenas. Al otro extremo aparecen cuerpos desnudos de algunas víctimas, la mayoría mujeres y niños que se encuentran impactadas, tal vez un poco desorientadas y que entre tantos seres humanos viviendo la misma desdicha no encuentran consuelo, sus cuerpos pálidos pueden ser un reflejo de su estado emocional.

Es importante mencionar que pesar de que Japón ya se encontraba inmersa en una guerra, para el momento en que fue lanzada la bomba, la vida en Hiroshima transcurría con relativa normalidad. Parecía imposible que la mañana del 6 de agosto de 1945, mientras la población se dirigía a sus trabajos, centros educativos, mercados y transitaba de manera rutinaria por las calles de Hiroshima, fuese a suceder un evento de tales proporciones, por lo cual resulta bastante impactante suponer como se transformó la vida de sus pobladores tras el ataque, que no tuvo contemplación alguna ni con los infantes, los adultos mayores o en general una población que no estaba preparada para defenderse y a la cual estos eventos le tomaron por sorpresa. “Rescue” se acompaña del siguiente texto: “Algunas personas que habían escapado de la ciudad llegaron a la casa medio en ruinas del padre de Maruki y murieron allí, una tras otra. Los heridos y los

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

hambrientos se ayudaron unos a otros a través del páramo”. —Iri y Toshi Maruki, como se citan en Cleo Macmillan, (2019)

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

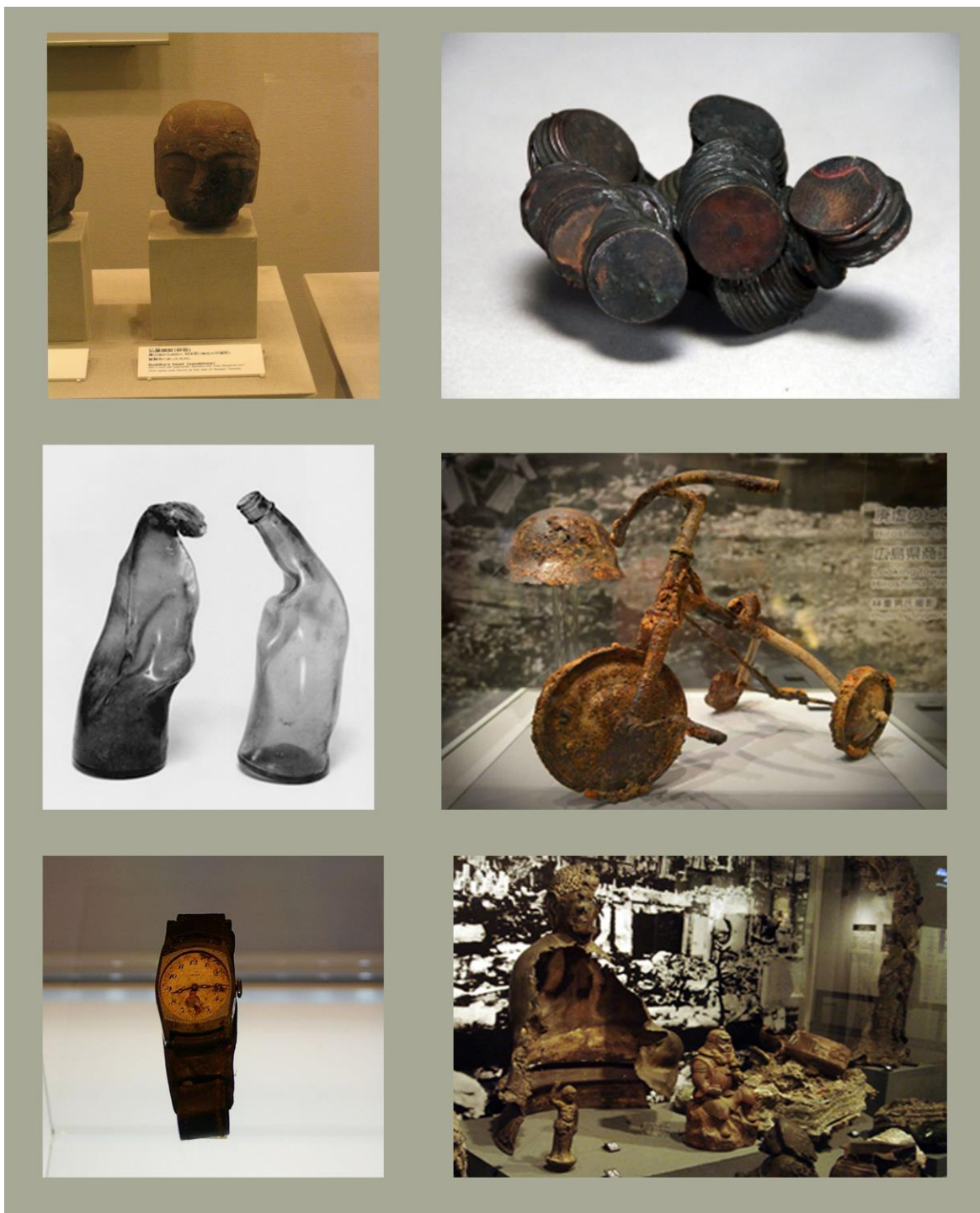
6.1.1. Objetos de Víctimas. Museo de Memoria y Paz de Hiroshima.

Imagen 15. - Objetos que hacen parte de la Muestra del Museo de Memoria y Paz de Hiroshima

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

Dentro de la muestra que hace parte del Museo de Memoria y Paz de Hiroshima, se encuentran exhibidos objetos encontrados durante la reconstrucción y otros que han sido donados por los sobrevivientes. El trabajo de reunir y conservar estas piezas no ha sido sencillo puesto que tienen un alto nivel de radiación producto de la bomba, en el contexto del museo estas piezas cobran un significado importante puesto que dejan su carácter cotidiano y utilitario para convertirse en símbolos. Son un reflejo de una sociedad que no esperaba recibir un golpe de tales dimensiones, de una comunidad que tenía una vida relativamente normal y que de no ser por el contexto de la segunda guerra mundial que traía consigo algunas repercusiones, se desenvolvería de manera muy cotidiana y natural, es importante decir que a pesar de que la sociedad de Hiroshima ya había desarrollado una apertura hacia la occidentalización, aún conservaba elementos muy tradicionales de la cultura japonesa, esto era evidente en su infraestructura rica en nuevos edificios pero también en templos, centros culturales y religiosos que contaban con cientos de años de existencia y que fueron reducidos a cenizas.

El día que fue detonada la primera bomba, los adultos se dirigían de manera rutinaria a sus trabajos, a realizar compras, a los templos entre otras actividades usuales, mientras que los niños se dirigían a sus colegios, nada hacía pensar que a las 8:14 am su realidad sería transformada por completo, por lo que entre los objetos de la muestra es posible encontrar ropa o atuendos de población civil entre las que se encuentran vestidos de mujer, prendas de niños, uniformes médicos, así como juguetes, elementos de cuidado personal, esculturas o escombros de infraestructura que fue alterada por la explosión y el calor intenso que incluso fue capaz de fundir materiales como el vidrio o el acero. Estos objetos son testigos de lo que ocurrió y son parte importante del museo puesto que además de evidenciar las consecuencias de la bomba, se encargan de revelar la identidad de las personas a quienes les pertenecían: hombres, mujeres y niños.

CONCLUSIONES

A pesar de que se trata de contextos históricos, culturales, sociales, políticos, económicos diferentes; de que el conflicto en Colombia es un conflicto interno perpetuado por colombianos hacia otros colombianos, mientras que en Japón se trató de un flagelo impuesto por otra nación contra el pueblo japonés, es posible encontrar en las dos muestras, muchos elementos comunes que dan cuenta de que la violencia y las secuelas de la guerra, que en cualquiera de sus formas genera una tragedia capaz de transformar para siempre la historia individual y colectiva de las naciones.

En las piezas de Colombia y las de Hiroshima existe una insistente necesidad de los creadores por narrar los sucesos, dar cuenta de los hechos o acontecimientos, con lo cual, se evidencia su función narrativa y de memoria, ya que este tipo de piezas se caracterizan porque quien las produce, desea comunicar de manera intensa y detallada su experiencia. En este caso en particular, se trata de sobrevivientes de guerra y víctimas del conflicto en Hiroshima, y Colombia. Como es fácil suponer, un incidente de estas características deja una huella trascendental no solo en la vida de quienes lo padecieron, sino también en las siguientes generaciones, impactando los valores, la cultura, la sociedad y en general la forma en que estas sociedades se relacionan con el mundo, por ello es indispensable que para la evolución del conflicto, se realicen ejercicios de memoria y reflexión que conduzcan a la superación del mismo y a la no repetición, es así que en estos aspectos, el arte ha demostrado tener importantes herramientas, aprovechando tanto su carácter narrativo como sus posibilidades pedagógicas o terapéuticas. El testimonio de las víctimas es indispensable para recomponer el tejido social y por ello sus voces deben ser siempre escuchadas, de esta manera trascenderán las narrativas y dejarán un importante legado a favor de la paz.

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

Las víctimas han realizado procesos muy importantes a través del lenguaje artístico que ha contribuido de manera decisiva en su proceso de aceptación, duelo, catarsis y reivindicación social.

Las víctimas de los dos países necesitan ser atendidas, recibir el acompañamiento social adecuado en los procesos de restitución de sus derechos, y en la restauración de su dignidad afectada por la guerra. En los ejercicios de reparación y transformación en el arte es posible encontrar elementos que contribuyen de manera importante con estos objetivos dada sus comprobadas posibilidades terapéuticas.

Los ambientes para visibilizar estas obras tienen una mayor trascendencia en Japón, ya que son escenarios permanentes y dispuestos completamente con el propósito de visibilizar las realidades anteriormente expuestas, mientras que a pesar de que en Colombia tras la firma de los acuerdos se han creado algunos espacios físicos como el Museo de Memoria o el Museo Casa de la Memoria, en estos hace falta una mayor participación de las víctimas para que estas narren su verdad desde el lenguaje del arte, así mismo, hay que decir que en Colombia gozan de mayor visibilidad los artistas ya reconocidos o con una gran trayectoria, en contraste, las víctimas que no tienen suficientes escenarios, y su participación casi siempre se limita a exposiciones pequeñas galerías independientes que no pueden garantizar una exposición permanente o que no tienen la suficiente atención mediática.

En Japón dan una importancia muy sobresaliente a la realización de prácticas artísticas para la superación de los hechos de guerra, tanto así que han creado múltiples Museos conmemorativos en los cuales las víctimas y su valiente testimonio son los principales protagonistas. Estas exhibiciones han sido contempladas y compartidas por diferentes naciones a lo largo de varias

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

décadas y son un ejemplo de la importancia que tienen estos testimonios para la evolución y no repetición del conflicto.

Las víctimas especialmente en Colombia necesitan una mayor visibilidad en todos los escenarios posibles y desde el arte no puede haber excepciones, es por ello necesario crearlos y fomentarlos, de manera que el conflicto deje de ser visto por las personas más privilegiadas como una tragedia aislada o que no tiene mayor repercusión al no ser víctimas directas.

Las prácticas artísticas desarrolladas por las víctimas han demostrado tener una profundidad digna de admiración, no solo porque han creado proyectos impecables, sino porque en ellos se evidencia una evolución, es decir si bien hay una postura crítica y de denuncia, en el caso de Colombia también hay reflejado un conmovedor optimismo frente a los procesos de paz y la esperanza de un futuro más justo.

Los trabajos realizados por los artistas ya consagrados, idealmente debe requerir un contacto directo con las víctimas, de esta manera el resultado será más trascendente y revelará todas las realidades desde una posición más completa, solidaria y respetuosa.

Todas las obras estudiadas tienen un poderoso impacto en las sociedades de las cuales proceden y tienen la esperanza de que la historia de guerra que ha sido impuesta sobre sus pueblos nunca más se vuelva a presentar, son un testimonio para futuras generaciones que idealmente buscaran mantenerse al margen de la realidad de la guerra, de ahí la importancia de su función pedagógica.

Debido a la reciente firma de los acuerdos de Paz en Colombia, no existen mucho material en formato de libro para realizar investigación frente a los procesos de Artísticos desarrollados en el marco del Posconflicto, hecho por el cual para esta investigación fue necesario recurrir a otro tipo

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

de material disponible como ensayos, artículos académicos o artículos de medios de comunicación en formato digital. Es así que como a partir de esta investigación surge una invitación, para que nuevos investigadores, productores de Arte y entidades responsables de los procesos culturales en Colombia, documenten de manera profunda sus experiencias en este campo, contribuyendo con ello en la comprensión y ampliación de estos procesos.

ANEXO A: Esculturas Serie Paisaje Marino

La escultura es un proceso de producción en el que se experimenta, manipulan y transforman materiales para ser convertidos en una obra o pieza que es capaz de hablar por sí misma; de transmitir ideas, emociones, y contar historias. El resultado final de este ejercicio es producto de una evolución. Como primer paso esta la inspiración, a partir de la cual se exploran conceptos, y surge la intención, en el caso de la serie titulada “Paisaje marino” conformada por tres piezas, se ha tenido como fuente de inspiración una exploración a los imaginarios infantiles. Los primeros trazos de los niños que en su universo pictórico plasman mundos que provienen de una imaginación muy activa, en la cual la fantasía y la realidad se encuentran fácilmente y dialogan entre sí. Es posible que la mayor oportunidad de encontrar una identidad en términos artísticos se encuentre precisamente en estos primeros años de vida, durante los cuales hay una menor influencia de diferentes fuentes y queda expuesta una mirada más introspectiva, un dialogo con interior con el entorno y con las primeras ideas, igualmente no parece haber límites ni filtros para expresar lo que se desea.

En los trazos infantiles, ricos en color, en los que no hay conocimientos previos sobre técnicas o proporciones, existe una audacia y originalidad que fluyen de manera muy natural. Es por ello por lo que para realizar este trabajo ha sido necesario revisar estos primeros trazos y fue interesante retomar la idea del mundo marino desde la perspectiva de los niños, para quienes suele ser abrumadora idea de lo que se encuentra en el fondo del mar o de las criaturas mágicas que podrían encontrarse allí. Resulto un desafío enfrentarse a cada pieza tratando que no intervinieran los conceptos más elaborados producto de años de estudio, trabajo y exportación artística para tratar de encontrar nuevamente una mirada infantil, por lo que fue importante partir de una ilustración propia inspirada en este imaginario.

Imagen 16 Ilustración "*Paisaje Marino*"

Durante el proceso, como es natural en los procesos creativos, se presentaron diferentes desafíos, el taller se convirtió en un laboratorio para experimentar, probar, desechar y luego recomponer; para dialogar con los materiales y con la inspiración, pero también con las emociones, ya que en toda creación artística hay implícita un reconocimiento propio como ser humano y como artista.

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

Imagen 17 Proceso Modelado

Así mismo, durante este proceso se hace necesario idear las herramientas si es que estas no existen o no están al alcance, el hecho de que al trabajar con un material que se endurece, que las

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

condiciones climáticas también transforman de manera natural establece una especie de disputa entre el la naturaleza y el artista que se concilia a través de una ejecución inteligente.

Imagen 18 Proceso Modelado y Moldes

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

Al trabajar con el barro que tiene un origen orgánico, que es producto de la naturaleza para luego intervenirlo y transformarlo en las manos, modelándolo, resolviendo problemas técnicos y estéticos, en búsqueda de las mejores decisiones y resultados, es un ejercicio cognitivo que se envuelve con diferentes procesos de pensamiento, pero también de reflexión profunda, en cual que se profundiza en la búsqueda constante una su identidad y la satisfacción de alcanzar el objetivo.

Imagen 19 Proceso Resina Poliéster

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

Así mismo, durante este proceso se hace necesario idear las herramientas si es que estas no existen o no están al alcance, el hecho de que al trabajar con un material que se endurece, que las condiciones climáticas también transforman de manera natural establece una especie de disputa entre el la naturaleza y el artista que se concilia a través de una ejecución inteligente.

Imagen 20 *Detalles Proceso Resina Poliéster*

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

Encontrar esas estrategias, el realizar prototipos, el evaluar resultados, descartar lo que no permite la fluidez en el trabajo, las múltiples pruebas, los resultados inesperados, y por supuesto los que producen la mayor satisfacción, son ejercicios en los que convergen el arte y el diseño.

Imagen 21 Escultura *Ballena*.

Una vez se finaliza el proceso de modelado hay que intervenir nuevamente las piezas para que finalmente sea fundidas en un material que permita su conservación, para este caso resina poliéster reforzada con fibra de vidrio. Al partir de una inspiración en las ilustraciones infantiles, se toma la

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

decisión de poner color a las esculturas tal y como lo haría un niño, empleando una paleta de color amplia, vibrante y de diversos contextos que dieran la sensación de color aplicado con crayolas o tizas, por lo que una vez más se realizan ensayos con diferentes técnicas y materiales hasta obtener el resultado deseado que concluye meses de trabajo.

Imagen 22 Escultura Marinero

Imagen 23 Escultura Sirena

Imagen 24 Escultura *Ballena*.

Al finalizar este ejercicio puede hablarse de que hay una un autorreconocimiento, una evolución y la evidencia de un diseño cuidadoso y metódico, en el que intervienen factores externos e internos, en el que es necesario asumir el trabajo sin temores, con una postura flexible para interpretar, resolver y consolidar un proyecto que satisface por completo una necesidad creativa.

REFERENCIAS

- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2015, 07 07). *Descubre al nuevo Oropendola.com.co*.
https://centrodememoriahistorica.gov.co/. Retrieved 08 2021, 2021, from
https://centrodememoriahistorica.gov.co/tag/oropendola-com-co/
- Centro Nacional de Memoria Histórica. “*Arte y Conflicto en Colombia*”. Retrieved 4 20, 2020 Disponible en: <https://centrodememoriahistorica.gov.co/tag/oropendola-com-co/>
- Universidad de los Andes. (2020). *Arte y conflicto en Colombia*.
https://arte.uniandes.edu.co. Retrieved 09 4, 2021, from
<https://arte.uniandes.edu.co/curso/arte-y-conflicto-en-colombia/>
- Cuesta Bautista Angie, Pacheco Chitiva Andrea, Urrutia Dachiardi Andrea (2019) Tesis: “*Aproximación a un Estado del Arte del Conflicto Armado en Colombia*” Fundación Universitaria Los Libertadores.
- Revista Portafolio. (2017, 07 09). 8.376.463: *las víctimas del conflicto armado en Colombia*.
https://www.portafolio.co/. Retrieved 6 25, 2020, from
<https://www.portafolio.co/economia/gobierno/el-numero-de-victimas-del-conflicto-armado-en-colombia-504833>
- BBC. (2020, 08 9). Hiroshima y Nagasaki | *La dramática vida de los hibakusha, los sobrevivientes de las bombas atómicas que luego sufrieron miedo, culpa y discriminación*.
BBC Noticias Retrieved 07 16, 2020. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-53675074>

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

- Satizábal Atehortua, C. E. (n.d.). *Conflicto y arte en Colombia Entre la ficción engañosa y la poesía*. <https://www.uninorte.edu.co>. Retrieved 06 3, 2020, from <https://www.uninorte.edu.co/documents/7399101/13119142/art+4/7f2cd372-6249-49fa-a608-74f0cde469b9>
- Cita. Jorge Santayana, (n.d), como se citó en Satizábal Atehortua, C.E (n.d)
- Carvajal González, J. (n.d.). El relato de guerra: Cómo el arte transmite la memoria del conflicto en Colombia. <https://journals.openedition.org/>. Retrieved 09 17, 2020, from <https://doi.org/10.4000/amerika.10198>
- Bocanegra, M. (2015). Arte, discapacidad y posconflicto en Colombia. *Revista Eleuthera*, 12, 131-140. DOI: 10.17151/elev.2015.12.7
- Cita. Humberto de la Calle, como se citó en Bocanegra, M (2015)
- Mendoza Vargas Lorenzo (2020), Tesis: La Arteterapia como una alternativa para los programas de resocialización en Colombia. Pontificia Universidad Javeriana.
- Cita. Abad Colorado Jesús como se citó en - Díaz Díaz, Karem P. “El rostro del dolor de un País.” <https://www.javeriana.edu.co>, Universidad Javeriana, 02 2019, <https://www.javeriana.edu.co/documents/12789/10550174/P%C3%A1g.+24.+El+dolor+de+un+pa%C3%ADs+HJ+enero-febrero+2019+WEB.pdf/1ecd491e-67b9-4a1d-a002-67f237c079e6>
Accessed 28 08 2021.

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2015, 07 07). *Descubre al nuevo Oropendola.com.co*. <https://centrodememoriahistorica.gov.co/>. Retrieved 08 2021, 2021, from <https://centrodememoriahistorica.gov.co/tag/oropendola-com-co/>
- Badawi, Halim. “La primera mujer fotógrafa de Colombia.” *Semana*, 20/1/2020. *Semana.com*, <https://www.semana.com/impresas/artes/articulo/la-primera-fotografa-de-colombia/800>
- Martínez Barragan, C. (2011, 09 10). Metodología Cualitativa aplicada a las Bellas Artes. *Revista Electronica de Investigación Docencia y Creatividad*. 2174 – 7822
- Lira, Y., & Vela Álvarez, H. A. (2014, 02 03). La educación para la paz como competencia docente: aportes al sistema educativo. *Instituto Politécnico Nacional*, 14(64, México.). ISSN 1665-2673
- DW for Minds. (2020, 12 14) *Bordadoras de paz colombianas: elaborar las heridas y conservar la memoria*. <https://www.dw.com/>. Retrived 09 20, 2021, from <https://www.dw.com/es/bordadoras-de-paz-colombianas-elaborar-las-heridas-y-conservar-la-memoria/a-55936447>
- González Ortega, J. (2020, 10 12). Las tejedoras de Mampuján y su arte para sanar. *El universal*. <https://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/las-tejedoras-de-mampujan-y-su-arte-para-sanar-FL3629447>
- BBC. (2020, 08 6). *Hiroshima y Nagasaki: cómo fue el "infierno" en el que murieron decenas de miles por las bombas atómicas*. <https://www.bbc.com/>. Retrieved 09 6, 2021,

PRODUCCIÓN ARTISTICA EN EL POSCONFLICTO

from <https://www.bbc.com/mundo/resources/idt-67d6f259-8dcb-480e-94c3-b208e8f279a2>

- Los Angeles Times. (2020, 08, 06). *75 years after the Hiroshima bomb, a couple's art still devastates.* <https://www.latimes.com/>. Retrieved 09 14, 2021, from <https://www.latimes.com/entertainment-arts/story/2020-08-06/hiroshima-2020-atomic-bomb-75th-anniversary-maruki>
- Arenas (2019, 02, 04) The power of Hiroshima panels, by Cleo Macmillan. Retrieved 09 20, 2021, from <https://arena.org.au/the-power-of-the-hiroshima-panels-by-cleo-macmillan/>