

La violencia sobre el lienzo

Ensayo de Edda Cavarico

Al recorrer la historia de las artes, se aprecia en ellas la expresión plena del ser humano. Los fenómenos socio-históricos quedan sellados en la música, la literatura y las artes plásticas, constituyéndose en las huellas estéticas –en este caso- de la violencia que caracteriza a Colombia en las luchas políticas, sin plena definición partidista; tanto que, algunos analistas las consideran más como guerras civiles, por el compromiso del clero, la forma de involucrarse los civiles y, la conducción de los líderes políticos que recibían de acuerdo con las circunstancias el título y el rango militares.

El libro “Investigación histórica sobre artes plásticas y violencia política en Colombia, se puede establecer el inventario de 30 creadores y las coincidencias entre la fecha de su registro y la alteración sociopolítica del país, en circunstancias críticas comprendidas entre los años 1910 y 1999. Sin embargo, para esta ocasión hago referencia a algunos antecedentes.

La metodología para el establecimiento de este análisis, sondeé bibliográficamente, incluyendo la revisión de catálogos de bienales, además de en lo posible la observar directa mente algunas obras.

Entre la consulta de autores para ubicar mi punto de vista sobre el tema, comencé por establecer definiciones como parámetro para la conceptualización que me propongo sobre mi afirmación: “La violencia en Colombia, es una constante en las artes”.

Planteamiento por comprobar

Una obra de arte es la expresión de la creatividad de quien la concibe y se expresa por medio de notas musicales, símbolos, líneas, color, elementos, ennobleciéndolos con el lenguaje particular de cada artista para conseguir expresiones estéticas que enriquecen la cultura.

Theilhard Chardan, concuerda con Huxley en que la evolución es un proceso cósmico donde se generan cosas nuevas y complejas, caracterizada por la tricotomía de materia, vida y mente, que establece fases cosmológicas, sicológicas y sicosociales, respectivamente.

Tim Ingold, en su libro “Evolución y vida social”, cita al sociólogo Bergson en sus comentarios sobre persona y personalidad: “Qué somos. De hecho, qué es nuestro carácter?, sino la condensación de la historia de la vida desde nuestro nacimiento?. Con la totalidad de nuestro pasado, deseamos, decidimos y actuamos...”

El ingeniero Carlos Cuartas en su trabajo "Claver y Cultura", hace algunas citas, entre ellas la de Giovanni Sartori, politólogo italiano quien define la cultura como :“un contexto de valores, creencias, conceptos y, en definitiva, de simbolizaciones en el que vive un ser humano”.- Teniendo en cuenta que el ser humano es animal simbólico cita a Jhon Dewey que refiriéndose al simbolismo se refiere al “tipo de emociones y de pensamientos característicos de una sociedad, o una época en conjunto, a una cualidad orgánica intelectual y moral...”- Y, para unir el simbolismo con el cual expresa el ser humano sus sentimientos y conceptos, cita a Franco Bianchini que considera que “las actividades culturales tienen una función importante en la cohesión social, para desarrollar una cultura de la paz y del respeto”.

Entonces, regresando al tema del arte como una forma de comunicación que construye cultura, se tiene que reconocer la expresión de la integración simbólica de las violencias en y desde los distintos lugares que conforman un mapa mental que facilita la percepción de los abusos contra los derechos de los individuos, de la violación de la sociedad, del atropello a los movimientos sociales, todo lo cual conforma una identidad conjuntamente con la política, con el desarrollo, con las sub culturas, reconfigurando y re diagramando la expresión personal, subjetiva, a través de la obra de arte, de su sonido, su composición, su color, su línea, su técnica, sus elementos, su temática muchas tomada o influenciada por los medios masivos de comunicación vistos estos como transmisores o socializadores de hechos para construir imaginarios colectivos.

Por consiguiente, podemos entrar en la materia objeto de esta investigación histórica, con la certeza de que los acontecimientos que alteran la conducta social y afectan la individualidad, se reflejan en el proceso creativo –en este caso las artes- convirtiéndose en temática de las obras y materialización del pensamiento del autor, sea como testimonio o como protesta ante un hecho político o un lapso en el cual la violencia es la forma comunicacional de los gobiernos para con el pueblo, reconociendo a la vez, en algunas ocasiones, que la obra influye la expresión o la respuesta de ese pueblo.

A manera de ubicación en la temática general de este ensayo y particular en la muestra de obras pictóricas que la ilustran y reposan en los muros y colecciones en distintas partes del país, lo mismo que en la producción literaria nacional, sin olvidar la música popular, recuerdo dos hechos que marcan la cultura colombiana en general; fueron la presencia de María Cano y el conflicto en las bananeras y, el 9 de abril de 1948 con la violencia en el campo que ha sido estudiada por varios científicos sociales en Colombia, entre ellos el actual funcionario por la Paz Luis Carlos Restrepo, tratadista de la ternura.

En la literatura que tiene como referente a esas violencias, se encuentran acogidos remos como “pájaros” y “chulavitas”, correspondientes al partido político y el actuar con armas. El “cóndor”, a un personaje nefasto contra la vida y la integridad. “Sapos”, a los denunciadores o delatores, o sencillamente a los flojos de palabra que denunciaban la presencia de grupos denominados “bandoleros”. Otro tanto, en obras pictóricas alusivas a esos hechos.

Igualmente es necesario aclarar términos propios de los movimientos en artes plásticas, correspondientes a los estados de crisis nacional:

BACHUISMO : Grupo de pintores liderado por Luis Alberto Acuña, que buscó el reconocimiento de nuestras raíces nativas, a manera de reivindicación del americanismo. Figuró principalmente con la escultura de Rozo, exhibida en el Pabellón de Colombia en la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929.

ARTE POLÍTICO : se puede definir como aquél que sirve de pretexto al debate político; en Colombia una fecha hito es 1899 cuando se realizó la Exposición de Bellas Artes con 347 pintores, 81 de los cuales fueron admitidos después de la apertura. Sobre ella publicó el diario El Heraldó, disquisiciones sobre el pensamiento de la Regeneración; en alguno de los párrafos dice; “Los agentes de la policía armados con rifle son de mal afecto en el santuario del arte. Sería mejor que estuvieran sin arma, no obstante el estado de guerra...”

En ese mismo Salón, Epifanio Garay, retratista entre otros del Presidente de la República, Sanclemente, fue tachado por algunos comentaristas de estar haciendo propaganda al sistema; otros, hicieron crítica mordaz para violar la censura al escribir, por ejemplo: ..Y aquél ojo saltando, inmóvil y fijo que parece de cristal, tiene alguna semejanza con la mirada vacilante del original?..”

También se considera ARTE POLÍTICO el testimonial de la una época, en este caso de los acontecimientos políticos. En el siglo XX la expresión de arte político estuvo acompañada por la de “artista comprometido”, empleado por la crítica a partir de los años cincuenta y que implica la responsabilidad libre de la denuncia, de la protesta, de la crítica a un sistema, una guerra o, un gobernante.

EL ARTE REVOLUCIONARIO, se puede considerar como aquél que ejecuta el autor contratado por un partido o movimiento político, creado por la fuerza de las circunstancias o, porque se identifica con las ideologías y/o con los hechos a los que hace alusión su obra.

EL ARTE POLÍTICAMENTE COMPROMETIDO, lo define el Diccionario de Arte actual como, el esfuerzo por la apropiación crítica y el dominio de una relación hombre-medio ambiente, que lleva al arte de hoy socialmente comprometido, a la confrontación de la problemática de las actuales estructuras socioeconómicas y políticas....

ARTE CONCEPTUAL, definido en el mismo Diccionario, consiste en la transformación fundamental de la expresión artística, desde la pura apariencia, hasta la concepción de una situación real de la vida, centrada en la ilimitada complejidad de la realidad. Renuncia a la realización material, y en su lugar despliega ideas y proyectos en forma de bocetos y diseños, que tratan de estimular

la capacidad imaginativa del observador con incitaciones específicas a la acción o a la reflexión.

COMPRENSIÓN DE LA HISTORIA.

*Para unir las artes con los hechos historiados, consulté el libro "Para comprender la historia", escrito por George Novak, de Editorial Pluma., quien reconoce que Hegel revolucionó la manera de observar y apropiarse de la historia, partiendo de la consideración de los fenómenos históricos desde el punto de vista de su evolución como momentos, elementos, fases, en un único proceso creativo racional, acumulativo, progresivo e incesante de llegar a ser. Acorde con cada una de las etapas como producto necesario de las circunstancias y el tiempo, como resultado del crecimiento de la libertad racional, fruto de la creciente percepción de las necesidades*ALGUNOS ARTISTAS Y CRITICOS, OPINAN SOBRE ARTE POLÍTICO Y/O EL ARTE COMPROMETIDO :

Clemencia Lucena : Es un arma contra la alienación...y medicina de la comunidad para la peor de las enfermedades mentales: la corrupción de la conciencia.....

Carlos Granada, sobre el XXII Salón Nacional de 1971: En general esta exposición está cobijada bajo el tema de la violencia. Y en general mi pintura está dentro del realismo de tipo subjetivo. Creo captar, más o menos, una realidad. Mis obras son realmente enfoques morales de un problema colombiano...El deber de los artistas es denunciar, rechazar y desmantelas...

Los integrantes del Taller 4 Rojo, firmaron el manifiesto de La Habana, que dice: Todo artista latinoamericano con conciencia revolucionaria debe contribuir al rescate y a la formación de valores nuestros para configurara un arte que sea patrimonio del pueblo y expresión genuina de nuestra América. Al Arte Revolucionario es el que inicia la superación de las limitaciones estéticas y elitistas, oponiéndose al imperialismo y a los valores de la burguesía dominante...

Alvaro Medina, crítico de arte, sobre la obra que expuso Pedro Alcántara en Puerto Rico dijo: Si la violencia es y ha sido el gran tema de Alcántara desde 1964 hasta 1966, esta violencia será más bien intuitiva y muy cercana al existencialismo, al menos en su afán de imitar al espectador hasta producirle nauseas...

Germán Pubiano, crítico de arte y profesor en la Universidad Nacional de Colombia, sobre Clemencia

Lucena dijo: Son carteles políticos que, como los comerciales, descansan en la imagen más que en la palabra y que tienen un propósito común: la movilización ideológica...

Eduardo Serrano, crítico, curador del Museo de Arte Moderno, entrevistador de la vida y obra de los artistas en espacios televisados, refiriéndose a una de las más cuestionadas expresiones plásticas, Las Instalaciones, clasificadas como ARTE CONCEPTUAL, dijo: El trabajo plástico ha cambiado en sus valores y propósitos, en el último cuarto de siglo, y si bien sigue existiendo una preocupación estética que acompaña los planteamientos de la mayoría de las obras, en muchas de ellas esta preocupación no constituye el objeto primordial.

Serrano, refiriéndose al nominado en 1997, en el Salón que convoca la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, autor de la obra instalación "Muro", dijo: Alambres de púas que parecen brotar de los muros creando situación amenazante con la intención veladamente política...

Con relación a la VIII Bienal del Salón Regional de Bogotá, escribió Eduardo Serrano: Expresa de manera impresionante la proclividad de nuestra sociedad.

Para vincular la Literatura a este ensayo, anoto, que hay que considerar que el proceso de escribir es íntimo, inasequible al lector en su exacta epistemología o desarrollo de la idea, por la propia oscuridad en que está sumida la palabra.- La memoria, el recuerdo, el deseo y el entendimiento, son los responsables del placer, del dolor y de la felicidad que llevan al escritor a buscar su lenguaje y seleccionar las palabras con que procura no falsear la verdad que originó el impulso de escribir

MOMENTOS POLÍTICOS SELECCIONADOS PARA ESTE

ESTUDIO: 1-antecedentes

-1829...Rebelión de José María Córdova, contra la Dictadura de Bolívar

-1830...Los conservadores acusan a Obando del crimen de Sucre

-1837...Sube a la Presidencia José Ignacio Márquez y los liberales radicales libertarios se lanzaron a la oposición, rodeando a Santander

-1839...Los Supremos (liberales locales) participan en la revuelta dirigida por José María Obando, ante la problemática de que los militares de la independencia se sentían desplazados por los civiles. El otro bando era de los gobiernistas respaldados por el clero y el sur de Antioquia.

Una mujer, María Martínez, esposa del sueco Pedro Nisser, participo en la batalla de Salamina como soldado y enfermera, tomó determinaciones cruciales y gozó la victoria.

-1849...reaparecen los liberales respaldando a José Hilario López como Liberal

-Entre 1850 y 1880, surgieron las llamadas "culebras", que eran asociaciones políticas de composición popular y anti oligárquica, conformadas por variedad de sociedades democráticas –según algunos de perfil liberal-; la más famosa fue la "Pico de oro", en Bucaramanga que en 1879 cometió la matanza de varios comerciantes.

-1863... se celebra la Convención de Rionegro a la cual asistieron solamente liberales por el federalismo, por el civilismo, partidarios de Mosquera.

-1876...Los Conservadores gobernantes de Antioquia y Tolima, se levantan en contra de la educación pública y del rechazo a la enseñanza laica, perdiendo la guerra.

-1885...sucede la llamada Regeneración de Núñez, como Presidente, apoyado por los liberales, que quiso reformar la Constitución.

La llamada guerra de los mil días, permaneció entre 1885 y 1889, para algunos hasta cierta parte del 90..

Siglo XX

-1904...Se cierra el Congreso y se nombra una Asamblea Nacional.

-1905...Reyes Promueve una reforma constitucional para lo cual se prolonga el período presidencial por 10 años.

-1906...Atentado contra el Presidente Reyes

-1907...Concluyen los acuerdos entre E.UU y Colombia con respecto a la separación de Panamá.

-1909...Cae el General Reyes y se crea la Unión Republicana

-Se suprime el cargo de Vicepresidente y se deja el período presidencial en 4 años.

1912...Llegada del capital extranjero a las zonas bananeras (United Fruti Company) y cafeteras.

-1914...Asesinato del Liberal Rafael Uribe Uribe

Apertura del Canal de Panamá

-1915...Afectación de la economía a consecuencia de la primera guerra mundial.

-1917...Colombia se declara neutral en la guerra mundial

-1919...Comienza a captarse el derecho de asociación y huelga de los trabajadores.

-1920...Cae la producción cafetera

-1921...Renuncia el Presidente Marco Fidel Suárez

-1922...Sube el Conservador Pedro Nel Ospina

-1923...EE.UU. paga 215 millones de dólares como indemnización sobre Panamá

-1927...Crean la Federación Nacional de Cafeteros

-1928...Matanza de las bananeras

-1930...Fundación oficial del Partido Comunista

-1931...Surgimiento de la clase media por desarrollo de la economía y la industria.

-1936...Segunda guerra mundial

-1945...Consecuencias económicas de la guerra mundial y llegada de los refugiados

-1948...Asesinato de Gaitan (9 de abril, Bogotazo)

-1951...Primera pacificación del llano

-1953...Ascenso al poder del Tte. Gal. Gustavo Rojas Pinilla .- Primera Asamblea revolucionaria de los Llanos.

- 1954...Masacre de estudiantes

-1957...Frente Nacional

-1963...Surge el EPL, Ejército Popular de Liberación

-1964...Política de tierra arrasada en Marquetalia

-1965...Primera aparición pública del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en Simacota

- 1970...Pierde las elecciones ANAPO (Origen del M19)
- 1973...Derrota de Anorí, del ELN (conformado como consecuencia de la revolución cubana)
- 1974...Despegue de la campaña publicitaria del M19
 - 1980...Toma de la Embajada de la Rep. Dominicana
- 1982...Ley de Amnistía/Decreto de la creación de la Comisión de Paz
- 1984...Acuerdo entre: Gobierno y FARC-EP
Gobierno y ADO (Autodefensa obrera)
Declaración del M19, sobre Diálogo Nacional
- 1985...Ley de Indulto
- 1986...Toma del Palacio de Justicia
- 1989...Asesinato de Luis Carlos Galán; comienzo de los asesinatos a políticos y declaración de la guerra al narcotráfico, hasta hoy vigente
- 1990...Acuerdo político por la paz y la democracia entre Gobierno Nal, los Partidos políticos, el M19 y la iglesia católica
- 1995...Aguachica, hecho de paz
- 1996...Asamblea por la paz
- 2002...Elección presidencial de Alvaro Uribe Vélez y negociaciones con entregas de las Autodefensas, sin dejar las conversaciones con las FARC y el ELN.

* * *