

DISPARANDO ARTE

Alba Sanfeliu Bardia, artículo escrito en agosto del 2008 cuando trabajaba en la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona. El artículo está basado en la investigación con el mismo título disponible en la web:

<https://www.teixintfildemocions.com/wp-content/uploads/2021/07/Con-las-armas-del-arte-armas-convertidas-en-esculturas.-Alba-Sanfeliu-Bardia.-.pdf>

Actualmente formo parte de la Asociación Teixint Fils d'Emocions, ARTiPAU albasanfeliu@teixintfildemocions.com

Introducción:

Actualmente, la cultura de las armas y la violencia está muy arraigada en nuestras sociedades. Uno de los mayores retos que debemos afrontar la sociedad internacional es la proliferación de las armas ligeras¹. Las armas suponen una gran amenaza para la paz, la seguridad y el desarrollo, teniendo consecuencias muy negativas en distintos contextos políticos, sociales, económicos, culturales... Es con ellas que tenemos la posibilidad, los seres humanos, de anularnos los unos a los otros, violando el respeto a la vida de las personas, uno de los principios de la cultura de la paz.

La cultura de paz conlleva un compromiso con el incremento de las formas pacíficas de convivencia, disminuyendo las capacidades humanas para ejercer los diferentes tipos de violencia, cultivando las relaciones entre los seres humanos mismos y entre éstos para incrementar las posibilidades de vivir en paz.

En los últimos años, en el marco de construcción de una cultura de paz, en varios lugares del mundo, se han venido impulsando distintos proyectos artísticos, en contextos de procesos de paz o de reducción de la violencia armada, en los que se han retirado las armas en circulación, -pequeñas, blancas² y munición, y también armas nucleares-, para convertirlas en esculturas.

Estos proyectos se han fundamentado en la creatividad, concepto implícito en cualquier creación artística, en los que a partir de elementos de destrucción y muerte, -las armas-, se han realizado obras para ser contempladas, -las esculturas-. Simbólicamente se ha transformado la cultura de la violencia, en una cultura de paz por medio del arte.

Proyectos artísticos:

En el pasado, durante el transcurso de conflictos armados y ante la falta de munición u armas para seguir luchando en los campos de batalla, se fundieron, en algunas ocasiones, gran número de esculturas y monumentos para fabricar armamento. Actualmente y sobretodo a partir de los últimos veinte años, se están llevando a cabo proyectos que hacen precisamente lo contrario: utilizar armamento para realizar esculturas o monumentos.

Dentro de marcos de construcción de paz en contextos posbélicos o en el marco de construcción de una seguridad ciudadana en países en los que la presencia de armas es alta, se han impulsado campañas de desarme por parte de varios actores, como la policía, las fuerzas de seguridad, actores estatales, ONG, instituciones religiosas, organizaciones civiles y voluntarios de apoyo al desarme, etc., para retirar las armas en circulación. Posteriormente las armas recaudadas han sido entregadas a artistas o colectivos de artistas, para que llevaran a cabo creaciones artísticas con ellas.

Estos proyectos artísticos han transformado las armas en objetos en los que en algunos casos casi no se puede apreciar lo que fueron. El metal se ha fundido, creando con él nuevos objetos. En otros casos

¹ Las armas ligeras forman parte del llamado Armamento convencional, que se puede diferenciar entre el armamento pesado – aquellas armas y sistemas de armas como tanques, aviones, barcos...-; y el armamento ligero, aquellas armas que pueden ser transportadas por una persona, un grupo de personas, o un animal, dividiéndose a la vez en armas pequeñas –revólveres, pistolas, ametralladoras, granadas...-, y armas ligeras, -ametralladoras pesadas, lanzagranadas...-. Cabe destacar también la presencia de munición y explosivos, como balas, granadas, minas antipersonal, etc.

² Por armas blancas se hace referencia a puñales, cuchillos, machetes...

las armas conservan su forma original, pero se han modificado en cierto modo para crear nuevas formas –se han aplastado, o recortado, o desmenuzado, etc.-.

El objetivo principal de la mayoría de estos proyectos artísticos ha sido lanzar un mensaje de paz y en contra de la violencia, transformando elementos de muerte, las armas, en elementos de vida para ser contemplados, las esculturas. Las obras transmiten el mensaje de rechazo a la violencia, siendo instrumentos de diálogo difundiendo valores, percepciones y reflexiones sobre las armas y la cultura de la violencia, criticando su presencia y proyectando mensajes de paz y soluciones para una sociedad libre de ellas.

Algunos de los escultores/as han sufrido directamente la violencia de las armas, o han tenido experiencias traumáticas en relación a ellas en sus propias familias, comunidades o países. El trabajo artístico les ha permitido canalizar éstas experiencias, a pesar de la dificultad inicial de trabajar con un material tan cargado de “muerte”. Algunas armas todavía conservan marcas de la gente que las ha disparado, o de las víctimas causadas con ellas, o restos de sangre...

Las esculturas se convierten en instrumentos de diálogo, siendo una vía de comunicación inspiradora, y ofreciendo la posibilidad de considerar otras vías al desarme. Ofrecen gran diversidad de propuestas estéticas. Hay obras que hacen alusiones a la paz; otras que han sido influenciadas por la religión; otras obras hacen referencia a la violencia directa, estructural y cultural; otras que han rendido homenaje a las víctimas de las armas, convirtiéndose en memoriales y símbolos del recuerdo. Pero también hay obras que son objetos decorativos (animales, torres, campanas...) o prácticos (material mobiliario, tapas de alcantarilla, aparca-bicis, etc.).

Proyectos individuales:

- **La fondation le silence des armes** creada por el artista canadiense **Alex Magrini**. Durante doce años recolectó miles de armas de fuego para ser transformadas posteriormente en trabajos artísticos, contando con la colaboración de varios artistas plásticos. El artista llevó a cabo también proyectos educativos en escuelas. En sus obras enfatiza en la necesidad del desarme, haciendo un llamamiento acerca de la violencia causada por ellas. Pero también trata otros temas como la violencia estructural y cultural.

- **The gun sculpture installation**³

Escultura realizada por **Sandra Bromley** y **Wallis Kendal** en la que utilizaron 7000 armas de distintos lugares del mundo afectados por conflictos armados, y por situaciones de crimen y violencia. La obra quiere reflexionar sobre la cultura de la violencia que la cultura global ha consentido o justificado, y pretende dejar huella sobre dónde estábamos como civilización en el año 2000.

- **Peaceful streets** es un proyecto creado por el artista americano **John Ricker** para ayudar a eliminar las armas de las calles norteamericanas y ayudar a poner fin a la escalada de violencia provocada por éstas. El proyecto centra sus actividades sobretodo en campañas de educación pública, impartiendo clases sobre la violencia de las armas en escuelas, además de impulsar proyectos de sensibilización pública.

Símbolo de la paz realizado con rifles de asalto SKS y una escopeta

³<www.sandrabromley.com> , <<http://www.gunsculpture.com>>

- **Manhole cover Project: a gun legacy:**

Es un proyecto público artístico de **Bradley McCallum** y **Jacqueline Tarry**, que consistió en fundir 11.194 armas de fuego confiscadas por la policía estatal de Connecticut durante 4 años para convertirlas posteriormente en 228 tapas de alcantarilla.

- **Release the fear**⁴, es el nombre de una escultura realizada por el escultor americano **Robert Miley** con 4 toneladas de armas fundidas de Fénix, Arizona. La obra representa una figura humana que alza los brazos hacia el cielo, como el ave fénix que renace de sus cenizas. Se pretende transmitir el mensaje de que es posible vencer y transformar cualquier dificultad en la vida. En la base de la escultura se conservan algunas de las armas en su forma original, ya que según el autor viéndolas nos recuerdan que podemos transformar la cultura de la violencia, de que nos podemos alzar contra ella y de que nada es imposible. La obra lleva el nombre también de un proyecto educativo creado por el artista que focaliza en la resolución de conflictos y educación para la paz y la no violencia con menores y adolescentes.

Proyectos colectivos:

- **Guns in the hands of artists, a meditation on the gun in the early 21st Century**⁵. Este proyecto fue impulsado por el artista americano **Brian Borrello** en Nueva Orleans, 1996 y en el año 2001 en Portland, Oregon, en el que participaron medio centenar de artistas locales para transformar 50 armas incautadas por la policía en trabajos artísticos. Según el artista, el proyecto pretendía ser un foro para la comunidad para considerar, analizar y reconocer la presencia de las armas en la cultura americana.

Fotografía de la exposición en Portland. Disponible en <http://brianborrello.com/>

- **Artists of a different caliber**. Este proyecto nació tras el encuentro entre Derwin Rushing y Matthew Masiello, ambos trabajadores de la coalición *Pittsburg Goods for guns anti-violence*, con el artista americano **Boris Bally**. Tras una campaña de recolección de armas en el año 1997 se entregaron las armas a 65 artistas para que las incorporaran en sus trabajos artísticos. Posteriormente en el año 2001 la organización de Pittsburg y Boris Bally trabajaron nuevamente creando la obra *Gun Totem*, utilizando 800 armas para realizarlo.

- **Transformação de Armas em enxadas**⁶, fue un proyecto impulsado en Mozambique en el año 1995 que persiguió *“Establecer una cultura de paz y apoyar y mantener una transición posbélica pacífica en el país, fortaleciendo la reconciliación, la democracia, la sociedad civil y alentando a la población a participar en actividades de mantenimiento de la paz”*. La tercera fase del proyecto consistió en convertir

⁴ Para más información: <<http://www.releasesthefear.org/>>

⁵ <http://brianborrello.com/>>

⁶ <http://www.africaserver.nl/nucleo/>>

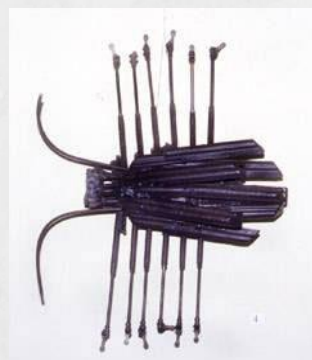
las armas destruidas en esculturas, en la que participaron 14 escultores de la asociación de artistas *Núcleo de Arte*.

Passeante, de Hilario.

Motociclista, de F. Rosa.

Barata, de Fiel.

Fotografías disponible en la web: <http://www.africaserver.nl/nucleo/>

- **Propuestas artísticas para la convivencia y el desarme**⁷, fue un proyecto impulsado por la escultora argentina Eliana Molinelli, en el que participaron más de 80 artistas nacionales con el objetivo fundamental de *“resignificar los objetos creados para la violencia y la muerte en obras para la paz y la vida”*.

- **Peace Art Project Cambodia**⁸. Fue un proyecto creado por la escultora británica **Sasha Constable** y **Neil Wilford**, especialista en armas pequeñas para convertir armas decomisadas en esculturas como símbolos de paz. Las esculturas fueron realizadas por estudiantes de la Universidad Real de Bellas Artes de Phnom Penh. Actualmente el proyecto sigue a la espera de poder conseguir fondos para empezar a formar futuras promociones.

Elefante, realizado por Ou Vanndy

Silla realizada por Petsampeseth

- **Sculptures pour la paix**⁹, Haití. La escultora **Barbara Prezéau** ideó este proyecto con el objetivo de *“dar a conocer la realidad del DDR en el país y reflexionar sobre el papel de los artistas haitianos”*. Contó con la colaboración de 30 escultores que durante 15 días transformaron armas decomisadas como parte del programa de DDR que el PNUD llevó a cabo en el país.

⁷ *Propuestas Artísticas para la convivencia y el desarme*. Museo universitario de Arte. Universidad Nacional de Cuyo, Espacio contemporáneo de Arte. 2005. p. 16.

⁸ <https://www.sashaconstable.art/>

⁹ <http://www.africamerica.org/index.php?action=rubrique&numrub=17&PHPSESSID=3f14dc26bc60b92d4914156519a65f3f>

Conclusiones:

La cultura de la violencia ha sido transformada en una cultura de paz mediante el arte. Las armas han sido destruidas relegando en un segundo plano a la violencia. Distintas sociedades, en el momento que deciden dejar la violencia armada y entregar sus armas, hacen una apuesta colectiva por el compromiso de la paz y la apuesta por nuevos valores como la vida. Es un paso simbólico, pero decisivo para el futuro de la sociedad.

En manos de los distintos escultores y escultoras, las armas han sido transformadas. De elementos de destrucción se han convertido en mensajes para la paz y la vida, donde los artistas hacen con sus obras, aportaciones humanitarias y éticas en la construcción de una cultura de paz. Las esculturas nos recuerdan lo que fueron las armas, y también nos informan de lo que ya no son.

Mediante la realización de esculturas, se ha reciclado la cultura de la violencia en una cultura de paz, sensibilizando sobre la realidad armamentista y permitiendo tratar el tema de la violencia (tanto directa, estructural como cultural). Algunas esculturas se convierten en símbolos de recuerdo del pasado, y también en memoriales para todos aquellos y aquellas que han perdido la vida debido a las armas. Pero las obras son también una forma de celebrar un renacimiento, demostrando la apuesta de la comunidad en los valores que se sustentan en una cultura de paz:

- El respeto a la vida.
- La práctica de la noviolencia activa.
- La promoción del diálogo.
- Respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
- El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos.
- El respeto y la promoción del derecho al desarrollo.

Mediante la creatividad y la imaginación los escultores y escultoras han imaginado otro tipo de mundo posible, provocándonos y conmoviéndonos con sus obras, además de cuestionarnos en qué sociedad queremos vivir: si en una sociedad con armas, o libre de ellas.

Bibliografía:

Libros:

Enciclopedia de Paz y Conflictos (2004). Granada: Universidad de Granada, Instituto de la paz y los conflictos. Colección Eirene.

Manifiesto 2000 sobre cultura de paz. UNESCO.

Sanfeliu, Alba. *Con las armas del arte: Armas convertidas en esculturas*. Escuela de cultura de paz, 2007

Propuestas Artísticas para la convivencia y el desarme. Museo universitario de Arte. Universidad Nacional de Cuyo, Espacio contemporáneo de Arte. 2005.

Naciones Unidas, Asamblea General. *Declaración y programa de acción sobre una cultura de paz*. A RES/53/243. 6 de octubre de 1999.

Páginas webs:

www.sandrabromley.com

<http://www.gunsculpture.com/>

<http://www.releasethefear.org/>

<http://brianborrello.com/>

<http://www.africaserver.nl/nucleo/>

<http://brianborrello.com/gunsinthehandsofartists/willamette.html>

<http://www.africamerica.org/index.php?action=rubrique&numrub=17&PHPSESSID=3f14dc26bc60b92d4914156519a65f3f>