Representando la tragedia en líneas y colores

El rol del arte visual durante la guerra en la Franja de Gaza

Crédito: Shutterstock

Sara Carolina Vera Piedra

Programa de Estudios Generales Universidad de Lima doi: https://doi.org/10.26439/piedepagina2024.n012.7112

Una imagen vale más que mil palabras. Seguramente, todos hemos escuchado esta frase que, sin lugar a dudas, alude al enorme poder que tiene el arte visual para representar la realidad. En el caso de la guerra en Gaza, que ha resurgido a inicios de octubre del año pasado, varios artistas, de cerca o lejos y usando diferentes soportes, así como medios de difusión, han alzado su voz de protesta frente a un mundo que aún no sabe cómo ser humano y vivir realmente en paz.

En los últimos siglos, los artistas han empleado el poder del arte para difundir y denunciar las atrocidades que conlleva todo contexto bélico. "La guerra y los conflictos son siempre combustible para las formas más potentes de la imaginación artística" (Carlo, 2023). Pensemos en Goya, durante la invasión napoleónica en España; en Dix, con la Primera Guerra Mundial; En Picasso, al representar el bombardeo de Guernica; y en las numerosas fotografías de prensa que se han convertido en

valiosas fuentes históricas al retratar la tragedia de las guerras, hasta el punto de influir en el final de una de estas, tal como sucedió en Vietnam.

Ahora, en pleno siglo XXI, el arte visual ha reforzado su poder expresivo frente a las tragedias mundiales, mientras que el acelerado avance de la globalización ha hecho posible que las creaciones estéticas se compartan a través de las redes sociales y contribuyan al incremento de la responsabilidad social. Enfocándonos en el conflicto en Gaza, y citando nuevamente a Andrea Carlo, "la lucha continua entre israelíes y palestinos y la sangrienta batalla sin precedentes que se libra ahora entre Israel y Hamás, también está dejando huella en las calles de todo el mundo, junto con los corazones y las mentes" (Carlo, 2023).

La guerra entre Israel y Palestina es uno de los conflictos más prolongados y sangrientos de la historia mundial contemporánea, y se ha reavivado desde el 7 de octubre pasado cuando el grupo islamista Hamás atacó Israel y, como respuesta, este lanzó una ofensiva por tierra, mar y aire que se extiende hasta el presente. Cada día son rescatadas personas bajo los escombros y

muchas otras huyen de la zona. Precisamente, en ese paisaje de muerte y destrucción, emerge el arte de Amal Abu al-Sabah, una joven desplazada del norte de Gaza que dibuja sobre los restos de los edificios. Ella es uno de los miles de palestinos que han perdido su hogar. Además, debido al bombardeo que destruyó su casa, toda su trayectoria artística desapareció (*El Independiente*, 2024).

La artista sostiene que, desde una perspectiva psicológica, la pintura es una expresión de ideas que ayuda a afrontar la situación en la que se encuentra ella y los miles de refugiados localizados en Ráfah, frontera con Egipto (Mélan, 2024). Su arte se dispersa entre las ruinas de la ciudad, cuyas inspiraciones provienen de su penosa vida cotidiana; sin embargo, esta joven artista de veintiséis años continúa pintando para denunciar la violencia de la guerra en Medio Oriente y especialmente para transmitir un mensaje de esperanza a su pueblo:

Seguimos resistiendo y no vamos a perder la pasión. Para mí los colores tienen un valor por eso llevé mi paleta igual que mi ropa y cualquier cosa valiosa al salir de mi casa, aprovechamos las desfavorables circunstancias para expresar

Mural que representa una ventana a un mundo de paz en el muro que separa Palestina de Israel.

lo que tenemos dentro (del corazón) e intentamos sobrepasar estos obstáculos a través de expresarlos artísticamente, así transmitimos un mensaje a cualquier persona que no muestra simpatía ni apoyo con nuestro pueblo. (El Independiente, 2024)

Si nos remontamos unos años atrás, recordaremos al artista urbano británico Banksy, quien en el 2005 ingresó de manera ilegal desde Egipto hacia Gaza mediante una red de túneles clandestinos para realizar una serie de grafitis en el muro de Cisjordania -calificado por el propio artista como la mayor cárcel al aire libre del mundo- y en zonas aledañas para apoyar la causa palestina: "El muro es una vergüenza. En el lado israelí todo son jardines meticulosamente cortados y todoterrenos; en el otro solo hay polvo y hombres buscando trabajo", dijo Bansky en una entrevista (como se cita en Kain, 2016). Asimismo, en una pared escribió: "Si nos lavamos las manos respecto al conflicto entre los poderosos y los no poderosos, nos ponemos del lado del poderoso. No nos mantenemos neutrales" (como se cita en Kain, 2016).

Es frecuente que los dibujos de Banksy, repartidos por diferentes partes del mundo, generen polémica, sobre todo, en un contexto de guerra, debido a que el antibelicismo es un rasgo recurrente en toda su obra. A manera de ejemplo, observamos el grafiti titulado Niña y soldado (véase la imagen que figura en esta página), el cual apareció hace más de una década en un muro de Belén. Sobre ella, se afirma que es una clara protesta del artista al sistema de vigilancia extrema presente en toda la zona conocida como tierra santa que fomenta una psicosis colectiva prolongada durante muchos años. Frente a ello, Banksy decidió invertir a los personajes de la escena, por lo que vemos que la niña (representación de la inocencia y honestidad) es quien está cacheando al soldado (representación, en numerosas ocasiones, de la crueldad).

Asimismo, en la Franja de Gaza y alrededor del mundo, son numerosas las figuras de la creación artística que alzan su voz de protesta frente al impacto de esta contienda en el arte, quienes emplean como soportes para la difusión masiva los muros de las calles y, por supuesto, las redes sociales como Instagram. Al respecto, Pilar Gómez Rodríguez nos comparte el testimonio de otra artista involucrada:

Mi nombre es Amal Al Nakhala. Tengo 24 años y me enfrento a mi sexta guerra. ... Nunca había imaginado que iba a dejar mi casa por miedo a ser bombardeada. No sabíamos que algo así podría pasar, pero tristemente pasó. Lo dejamos todo atrás rumbo al sur, a lo desconocido. He elegido dibujar para liberar el estrés que siento, fijar mensajes que nunca olvidaré. Lo que siento ahora mismo no es miedo ni terror. Está muy por encima y es mucho peor que eso". (Gómez Rodríguez, 2023)

Tratemos de imaginar que vivimos en una zona donde los bombardeos y explosiones son una constante, ¿podríamos llevar la vida que ahora mismo tenemos? Para el caso de los artistas, de ambos bandos, ¿será posible desarrollar y consolidar una trayectoria en ese lugar que es una permanente amenaza? En ese sentido, Nicolás Combarro comparte la

Crédito: Shutterstock

Grafiti de Banksy en un muro en los territorios ocupados. Belén, 25 de enero del 2010.

siguiente reflexión sobre la situación en Gaza:

[El] bloqueo total obliga a los artistas a realizar auténticas peripecias para la simple obtención de materiales con los que crear un objeto artístico, o la propia imposibilidad del acceso a una formación en arte contemporáneo. ... El poder construir una carrera artística profesional, en un lugar donde la violencia y las barreras físicas y administrativas son la constante, exige una enorme fortaleza psicológica y una inimaginable constancia. (Gómez Rodríguez, 2023)

Precisamente, se pone énfasis en los perjuicios que esta guerra viene ocasionando en ambos bandos. Por supuesto que los artistas israelíes también se ven afectados y como ejemplo de ello se comparte el testimonio de Ziva Jelin:

Durante muchos años he dibujado los campos, las aceras y los caminos. No puedo digerir que esta casa fue destruida, quemada, saqueada. Que muchas de las personas queridas que vivieron a mi lado ya no están. Ayer se realizó una operación para salvar mi trabajo del estudio. Un camión lleno de obras viajó a Tel Aviv. Cuando llegaron, las ventanas estaban rotas por los combates, las balas habían entrado y perforado las pinturas. Los agujeros en el lienzo se convirtieron en un escalofriante testimonio. (Gómez Rodríguez, 2023)

Para ir cerrando este ensayo, comparto este potente mensaje del artista noruego AFK (Away from [the] Keyboard):

Mis pensamientos están con las familias afectadas y me duele el corazón por las personas inocentes muertas en este conflicto. Las complejidades históricas y actuales subrayan la necesidad de un diálogo abierto y respetuoso, la voluntad de comprender las raíces del conflicto y una profunda comprensión del papel que desempeña la salud mental en la configuración de nuestro mundo individual y colectivo. (Carlo, 2023)

Sabemos, al igual que los artistas, que el arte por sí mismo no es la solución a las tragedias humanas; sin embargo, puede ser alivio, catarsis, distracción, denuncia, grito y reflexión frente a esta interminable ola de violencia. Precisamente, el presente ensayo pretende ser una pequeña reflexión frente al masivo grito de "paz, por favor", que va más allá de las publicaciones que hacen políticos, *influencers* y activistas en sus redes sociales; que es la súplica de millones de hombres, mujeres, niños y niñas quienes, precisamente a través de arte, expresan este mensaje. Al margen de cualquier causa política, las creaciones artísticas compartidas se enfocan en las experiencias de las víctimas de la guerra en la Franja de Gaza que nos hacen una invitación para mirarlas y analizarlas con ojos de humanidad y solidaridad.

REFERENCIAS

- Carlo, A. (2023). "Paz por favor": reacción de los artistas callejeros europeos antes la guerra entre Israel y Hamás. *Euronews*. https://es.euronews.com/cultura/2023/11/06/paz-por-favor-reaccion-de-los-artistas-callejeros-europeos-ante-la-guerra-entre-is-rael-y-h
- El Independiente. (2024). *Un mural sobre los escombros de Gaza*. https://www.elindependiente.com/internacional/2024/01/03/un-mural-sobre-los-escombros-de-gaza/
- Gómez Rodríguez, P. (2023). ¿Dónde nos escondemos esta noche? Una crónica de la guerra entre Israel y Hamás a través de los artistas. *El Grito*. https://www.elconfidencial.com/el-grito/2023-11-10/tadafuq-arte-joven-palestino_3768828/
- Martín-Lunas, M. (2018). Banksy: de Cisjordania a París. *El Independiente*. https://www.elindependiente.com/tendencias/2018/06/27/ banksy-de-cisjordania-a-paris/
- Mélan, H. (2024). En Gaza, el arte frente a la guerra. *France 24*. https://www.france24.com/es/video/20240104-en-gaza-el-arte-frente-a-la-guerra