

arte & Paz

PRÓLOGO POR JOHN PAUL LEDERACH

CARRIE HERBERT
SUYHEANG KRY
RAYMOND HYMA
DONA PARK
MARÍA ANTONIA PÉREZ

TRADUCIDO POR
ANA CABRIA MELLACE
GEORG ENGELI
RAYMOND HYMA
CARMEN OLAECHEA
MARÍA ANTONIA PÉREZ

Navegando los Vínculos entre el Arte y la Paz

Una guía de reflexión para
constructores de paz y artistas
que trabajan juntos para transformar
los conflictos e inspirar creatividad

Navegando los Vínculos entre el Arte y la Paz

Una guía de reflexión para constructores
de paz y artistas que trabajan juntos
para transformar los conflictos
e inspirar creatividad

Carrie Herbert, Suyheang Kry, Raymond Hyma,
Dona Park y María Antonia Pérez

Traducido por Ana Cabria Mellace, Georg Engeli, Raymond Hyma,
Carmen Olaechea y María Antonia Pérez

Prólogo por John Paul Lederach

Las ideas expresadas en esta publicación son las de los autores contribuyentes y no reflejan la posición de ninguna organización colaboradora o financiera específica.

Navegando los Vínculos entre el Arte y la Paz

Una guía de reflexión para constructores de paz y artistas que trabajan juntos para transformar los conflictos e inspirar creatividad

Carrie Herbert, Suyheang Kry, Raymond Hyma, Dona Park y María Antonia Pérez
Prólogo por John Paul Lederach

Traducido por Ana Cabria Mellace, Georg Engeli, Raymond Hyma, Carmen Olaechea y María Antonia Pérez

Diseño y maquetación de Dona Park
Maquetación de la edición en español de María Antonia Pérez

Título original:
Navigating the Nexus of Art and Peace
A reflective guide for peacebuilding practitioners and artists working together to transform conflict and inspire creativity

Esta edición es publicada en acuerdo con los autores y con Women Peace Makers (WPM).

Women Peace Makers
43, Street 456
Sangak Tuol Tumpong II
Khan Chamkarmon
Phnom Penh, Camboya
www.wpmcambodia.org
wpm@women-peacebuilders.org

Fundación Cambio Democrático
Sánchez de Bustamante 191, 2° J
Buenos Aires, CaBa
Argentina
(C1173ABA)
www.cambiodemocratico.org
comunicacion@cambiodemocratico.org

ISBN: 978-987-26613-1-1
Este título está disponible en formato digital.

*Esta publicación no sería posible sin el apoyo
de nuestros aliados financieros*

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN EN ESPAÑOL	1
PRÓLOGO POR JOHN PAUL LEDERACH.....	7
EVOLUCIÓN DE LA PRÁCTICA A TRAVÉS DE UN PROCESO VIVO UN VIAJE JUNTO AL CORAZÓN Y EL ALMA DE WOMEN PEACE MAKERS	11
INTRODUCCIÓN A UN VIAJE DE COLABORACIÓN	19
ACCIÓN SIN DAÑO	28
UN CONSTRUCTOR DE PAZ BUSCANDO POSICIONAR EL ARTE.....	40
UNA ARTISTA ENTRANDO AL MUNDO DE LA PAZ Y DEL CONFLICTO	55
PERCIBIR LAS TENSIONES COMO BARRERAS PARA LA COLABORACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ	71
PROPIEDAD CREATIVA PERSONAL VERSUS PROPIEDAD CREATIVA COMUNITARIA	73
PROCESO VERSUS PRODUCTO	76
ARTE PROFESIONAL VERSUS ARTE COMUNITARIO	79
CAPACIDAD TÉCNICA VERSUS CONOCIMIENTO LOCAL	82
GRAN IMPACTO MASIVO VERSUS IMPACTO DE BAJO PERFIL	85
RETROALIMENTACIÓN EXPERIENCIAL VERSUS RETROALIMENTACIÓN FORMAL	88
PRINCIPIOS GUÍA DEL ARTE COMUNITARIO PARA INICIATIVAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ	96
EN CONCLUSIÓN, CONTINUARÁ	112
REFERENCIAS Y RECURSOS	120

En memoria de Alain Fressanges.
Inspirados por tu fiel compromiso
a buscar formas creativas y novedosas
para unir a la gente, contra viento
y marea durante toda tu vida.

PRESENTACIÓN
DE LA EDICIÓN EN ESPAÑOL

PRESENTACIÓN

DE LA EDICIÓN EN ESPAÑOL

Fundación Cambio Democrático

En mayo del 2020, en dos puntos distantes del mundo, organizaciones que trabajan con artistas y constructores de paz estaban, sin saberlo, resonando en una misma frecuencia. Para quienes, desde América Latina, nos propusimos caminar deliberadamente el territorio de las intersecciones y trascendencias que entrelazan el arte y la cultura con la transformación de conflictos, descubrir esta resonancia que llegaba desde Asia nos resultó una sincronicidad feliz y profundamente conmovedora.

Nos conmovió descubrir que mientras desde Camboya la organización [Women Peace Makers](#) (Mujeres Pacificadoras) decidía, generosamente, regalarle al mundo los aprendizajes hechos por la colaboración entre artistas y constructores de paz, desde Argentina, [Fundación Cambio Democrático](#) y sus aliados estaban diseñando una estrategia de trabajo en cuatro comunidades para promover esta misma colaboración frente a conflictos comunitarios.

Nos conmovió, también, ver el modo en el que presentaban su trabajo como “en progreso” junto con la invitación a que los lectores lo tomaran para avanzar en su propia exploración del vínculo entre el arte y la paz. Es decir, el libro nos trajo, no sólo aprendizajes prácticos y

apropiables de gran valor sino, también, un modo de compartir saberes nuevos, entendiéndolos como eslabones de una tarea colectiva. Esta forma de ofrecer al mundo su proceso de aprendizaje nos resultó ejemplar.

Estamos convencidas de estar atravesando un tiempo extraordinario de transformación colectiva que nos pide, esencialmente, ampliar la conciencia sobre la delicada y preciosa complejidad que mantiene vivo a nuestro Planeta. Y esta ampliación se logra entretejiendo conocimientos, desarrollando habilidades para una observación valiente y amorosa, venerando la diversidad como nutriente fundamental de la vida e impulsando nuevas formas de colaboración para atravesar juntos - y bien - este tiempo de desafíos y oportunidades inéditas.

Y, la ampliación de la conciencia, requiere, definitivamente, que entendamos el lugar de los conflictos en nuestros vínculos y aprendizajes y su posibilidad de ser transformados, así como el lugar del arte y su singular contribución a los actos de observar, comprender e imaginar nuevas formas de estar y ser juntos. Este libro nos invita a pensar desde esta perspectiva tan particular y a lanzarnos a la aventura de explorar diferentes modos en los que el arte puede acompañar a la transformación de conflictos.

Durante su agradecimiento por la entrega deL Premio Niwano por la Paz que le otorgara la [Fundación Niwano para la Paz](#), el experto en transformación de conflictos, John Paul Lederach dijo: *Hoy, tenemos heridas profundas*

en toda nuestra familia global y vivimos en un planeta herido. Para sobrevivir a esta herida, necesitamos una ética de paz guiada por la sanación y una dignidad asociada con la Tierra. Por su parte, en América Latina, Leonardo Boff lleva décadas enseñándonos la ética del cuidado y nos ha dicho: cuando amamos cuidamos y cuando cuidamos amamos ... El cuidado constituye la categoría central del nuevo paradigma de civilización que trata de emerger en todo el mundo.

Cuando nos llegó este libro lo sentimos como una obra impregnada de este espíritu de generosidad y de una ética de sanación y cuidado como la que nos reclaman Lederach y Boff. También lo interpretamos como una evidencia de que estamos atestiguando nuevas formas de conexión y nuevos espacios de colaboración que dan esperanza frente a las transformaciones que la humanidad necesita. Y, más adelante, durante el proceso de traducción del libro y gracias a los intercambios con sus autores, Carrie (Reino Unido), Dona (Corea-Canadá), María Antonia (Colombia), Raymond (Canadá) y Suyheang (Camboya) pudimos confirmar que, efectivamente, estamos en el comienzo de un nuevo sendero de aprendizajes colaborativos en los campos del arte y la transformación de conflictos, un sendero de construcción de nuevo pensamiento y diseño de acciones para la paz. Esperamos que, con la lectura de esta obra, muchos más se sientan convocados a sumarse a esta aventura de transformarnos juntos.

Ana Cabria Mellace y Carmen Olaechea

Ana Cabria Mellace es especialista en diálogo, mediación y transformación de conflictos, Codirectora de la Fundación Cambio Democrático y también consultora de Naciones Unidas en diversos programas de construcción de paz, procesos de diálogo y participación. Ana ha estado involucrada durante más de 20 años en el campo de la transformación de conflictos, enfocándose en la construcción de paz desde la base y niveles medios, con énfasis en la promoción de la colaboración y el diálogo. Tiene especial interés en el trabajo colaborativo relacionado con temas ambientales, la intersección del mecanismo de participación con los derechos de los pueblos indígenas y en el ecosistema emergente del arte, la cultura y la transformación de conflictos.

Carmen Olaechea, lleva 30 años trabajando con la sociedad civil latinoamericana en el desarrollo de marcos conceptuales y estratégicos; el diseño e implementación de arquitecturas de aprendizaje colaborativo; el diseño, el desarrollo y la supervisión de proyectos y programas; la evaluación de proyectos locales e internacionales y la gestión de riesgos. En los últimos 10 años el enfoque principal de su trabajo ha estado relacionado con el arte y la transformación social, la transformación de conflictos y la sostenibilidad. Es presidenta del consejo de administración de Fundación Cambio Democrático, organizadora con foco en la transformación de conflictos, consejera del área internacional de Crear Vale La Pena, organizadora con foco en el campo de las artes para la transformación social y corresponsable de los intercambios de aprendizaje de IMPACT: una plataforma para el Arte, la Cultura y la Transformación de Conflictos.

PRÓLOGO
POR JOHN PAUL LEDERACH

PRÓLOGO

Cuando recibí el manuscrito y me encontré moviéndome lentamente a través de las historias, ideas y guías que se encuentran en *Navegando los Vínculos entre el Arte y la Paz*, supe que tenía en la mano el precioso regalo de un libro que surgía de la experiencia y la cuidadosa reflexión.

Navegar llama la atención, no sólo sobre su viaje, sino también sobre la noción de un mar de potencial y desafíos. Brújula. Encontrar el norte. Coraje. Tenacidad.

Vínculo, el mar del que hablan, ofrece una sensación de integración. Conexiones. Un lugar de encuentro. Encrucijadas. Los ejes de los hilos de la tela de araña.

Arte y paz, la unión de lo que en realidad no debe separarse: la innata capacidad humana de crear junto con el abrazo de nuestra mutua humanidad.

Su subtítulo sugiere la intención de inspirar. Me inspiré en tantas cosas. Las formas en que los practicantes ofrecieron su experiencia. El compromiso de los artistas de imaginarse a sí mismos como forjadores de la paz. El ejemplo, siempre necesario, de los constructores de paz que imaginan el cambio social como un proceso artístico.

Tenemos pocos libros que unan estos mundos de manera tan perfecta y menos aún que lo hagan construyendo el puente entre la práctica, la reflexión y la imaginación.

Vivimos en un mundo fragmentado. Necesitamos el coraje de estos navegantes, que con brújula en mano, comparten la profunda sabiduría de que la paz es posible cuando la imaginación se despliega en el acto creativo.

John Paul Lederach

EVOLUCIÓN DE LA PRÁCTICA
A TRAVÉS DE UN PROCESO VIVO
UN VIAJE JUNTO AL CORAZÓN
Y EL ALMA DE WOMEN PEACE MAKERS

EVOLUCIÓN DE LA PRÁCTICA A TRAVÉS DE UN PROCESO VIVO UN VIAJE JUNTO AL CORAZÓN Y EL ALMA DE WOMEN PEACE MAKERS

Carrie Herbert

Psicoterapeuta de artes integrativas

Navegando los Vínculos entre el Arte y la Paz es una guía inspiradora para profesionales de la construcción de paz y artistas de la comunidad, nacida de una profunda praxis reflexiva de Women Peace Makers (WPM). En el contexto de su trabajo con diversas poblaciones marginadas en Camboya y en todo el sudeste asiático, WPM ha estado explorando cómo la creatividad puede facilitar la escucha empática y la construcción de paz en las comunidades. Sus colaboraciones con artistas y sus consultas con el campo de la Terapia Artística han acercado a la creatividad y la construcción de paz a un diálogo más armónico. WPM ha ido desarrollando un modelo que prioriza las necesidades de las comunidades y su bienestar por sobre la agenda de generar productos artísticos que promuevan la paz.

Las artes son innatas en todas las personas, independientemente de su edad, género, raza o capacidad. Embebidas en todas las culturas, las artes, cuando se utilizan como herramientas de creatividad, tienen una

poderosa fuerza sanadora, expresiva y de construcción de relaciones. Las artes se convierten en un puente, no sólo hacia el mundo interior de las personas sino, también, hacia el paisaje dinámico entre las personas, las familias, las comunidades y las naciones. Las artes pueden tejer una narrativa colectiva que da testimonio del sufrimiento, la pérdida, el conflicto y la discriminación, y así convertirlos en una forma en la que las comunidades puedan ser profundamente escuchadas.

Las artes generan un sentimiento de seguridad más profundo dentro del cual se pueden descubrir la reparación, la reconciliación y el perdón. Si bien puede que, en ciertos contextos, no sea posible la reconciliación judicial externa, las artes en la construcción de paz, junto con el uso de rituales y ceremonias, pueden brindar a las comunidades el reconocimiento, más profundo de las lesiones que han ocurrido, y así, empoderarlas para que en lugar de ser víctimas asuman un rol creador. Como creadores, los individuos y las comunidades pueden descubrir nuevos caminos, incluso a través de los problemas más complejos, ya que las artes nos ayudan a trascender nuestro sufrimiento y nos permiten “ver más allá”, para luego descubrir una meta-perspectiva que puede guiarnos hacia formas más holísticas de vida y bienestar personal, relacional y comunitario.

WPM, como organización, encarna un compromiso con la evolución de la conciencia, ya que su modo de funcionamiento busca “encender las luces”, reflexionar profundamente y desarrollar modelos basados en mejores

prácticas. Me contrataron como Consultora de Terapia de Artes Creativas para ayudar al equipo de liderazgo a explorar la pregunta de su investigación actual: ¿Cómo podemos usar, de una manera más segura y efectiva, los procesos artísticos en la construcción de paz?

El proceso experiencial involucró al equipo en un viaje creativo hacia sus valores y creencias fundamentales, tanto en la dimensión interpersonal como colectiva. Y descubrir cuáles creencias y valores arraigados podían informar e inspirar la creación de un mapa de navegación en respuesta a su pregunta de investigación. A través de la meditación y el uso del arte y la escritura reflexiva, el equipo se sumergió profundamente en sus propios mundos interiores mientras expandía esto a una meta-perspectiva al tener en consideración la visión de WPM. Una visión colectiva comenzó a surgir, tal como lo reflejó Suyheang Kry, la Directora Ejecutiva de WPM:

*Si podemos creer que somos humanos
Que estamos conectados
Que somos lo mismo*

*Si tan sólo podemos pensar más allá de nosotros mismos
Y descubrir que tenemos los mismos profundos deseos
de paz y bienestar para todos*

A medida que el equipo compartía metáforas que los llevaba hacia su corazón y hacia una perspectiva universal de luz y compasión colectiva, comenzaron a compartir valores esenciales y creencias fundamentales para el trabajo:

... Para crear un espacio que sea seguro y propicio; para proporcionar actividades que permitan a las personas sentirse tranquilas y concentradas, como la meditación y la creatividad; para generar confianza, para garantizar que se pueda escuchar la voz de las personas, para conectar y escuchar profundamente; autodominio; comunidad; empoderamiento; facilitador; interactivo; reflexivo; divertido; atractivo - lo recuerdan; conexión espiritual; abrir el corazón y poder hablar con sinceridad; fuerte vinculación; inspiración para la comunidad; descubrir la paz dentro de nosotros mismos; acompañamiento - un proceso compartido; componente propia y colectiva; el proceso no es lineal; el proceso de las artes: hagamos una humilde alineación con el proceso de las artes ...

Como resultado de este proceso, continuaron desarrollando las pautas que se presentan en este libro como un marco de referencia para la práctica. Tomaron estas pautas y ya las han aplicado a un poderoso proyecto comunitario, demostrando así la aplicación viva de sus valores fundamentales en su trabajo con una de las comunidades más marginadas de Camboya.

Los principios de Acción sin Daño, la seguridad y la confidencialidad son las bases que WPM ha establecido y sobre las cuales se pueden crear proyectos artísticos creativos que tengan como objetivo construir la paz en las comunidades. La construcción de paz tiene que ver

con las relaciones y los principios fundamentales de seguridad, confianza, escucha basada en el corazón y empatía deben ser encarnados por los pacificadores y los artistas.

Las colaboraciones con los artistas son esenciales para crear experiencias artísticas que puedan ser totalmente apropiadas por las comunidades. Los artistas se convierten en orquestadores del proceso artístico y deben renunciar a la necesidad personal de tener un resultado o producto específico a favor de ponerse al servicio de la comunidad.

Salvaguardar a las comunidades en la presentación de cualquier producto o resultado también es una prioridad para WPM, ya que considera cómo se respetan estos valores fundamentales de principio a fin, desde el ámbito privado al público, y están facultados para defender esto ante los financiadores y partes interesadas, - eliminando así las agendas que puedan no estar al servicio de salvaguardar una comunidad. En lugar de centrarse en ser provocativo o abogar allí donde no es seguro, es el deseo de WPM de sacrificar estas agendas y ponerse al servicio de lo que garantizará la seguridad de una comunidad como lo primordial. En este sentido, mantienen una integridad fundamental en la que los valores se viven en cada dimensión de sus programas y se extienden a las comunidades a las que sirven.

Los invito a encontrar el momento y el espacio adecuados para asimilar las palabras y experiencias tan

generosamente regaladas al lector a lo largo de este libro. Ya sea que se sienta inclinado hacia las artes u orientado hacia la construcción de paz; ya sea que trabaje en una galería de arte de renombre o en el campo bajo el sol con comunidades rurales; Ya sea que busque colaboración o inspiración individual, únase a la conversación, comparta la sabiduría y sea parte de este movimiento para transformar la relación con uno mismo y con el otro a través de la imaginación, la creatividad y la belleza de la co-creación.

Carrie Herbert es psicoterapeuta artística, supervisora clínica, formadora, celebrante y consultora con más de 20 años de experiencia en la integración entre la creatividad y la salud mental dirigiendo el trabajo de Ragamuffin International en Camboya e internacionalmente, así mismo es la fundadora de Alkimia. Su pasión es empoderar a las organizaciones, los equipos y las personas en la creatividad, el bienestar y la resiliencia en entornos post-conflicto y desafiantes. Herbert también es fotógrafa, música y compositora, con un gran interés en todas las artes para la expresión, la construcción de paz y el cambio, y actualmente está escribiendo una tesis doctoral sobre composición terapéutica para navegar el trauma y la resiliencia en el contexto de problemas globales complejos.

INTRODUCCIÓN
A UN VIAJE
DE COLABORACIÓN

INTRODUCCIÓN A UN VIAJE DE COLABORACIÓN

Suyheang Kry

Directora Ejecutiva, Women Peace Makers

En la construcción de paz, el arte puede estar presente de diferentes maneras. Las artes visuales, que incluyen la fabricación de máscaras, la pintura, el dibujo, la fotografía, el documental, la escultura, el tallado y muchas otras formas, brindan una oportunidad increíble para que las personas co-creen algo palpable, incluso muchas veces con sus propias manos. Las artes escénicas, como la música y el teatro, unen a las personas, penetran profundamente en el alma y transmiten poderosos mensajes que pueden influir en las personas, sean parte de la producción de la obra como del público. Las películas y los documentales tienen un gran potencial para llegar a los espectadores de todo el mundo, sin límites de tiempo o espacio. Las artes de los multimedios, que utilizan tecnologías avanzadas e interpretación creativa, pueden llevar a su público mucho más allá de lo posible y mundano, proporcionando una compleja exploración de dimensiones y realidades alternativas para despertar la creatividad y la imaginación.

La misma construcción de paz se despliega a través de diversos intermediarios y lo que usualmente llamamos “canales”. Existen innumerables teorías y enfoques sobre los conflictos en el ámbito comunitario. Quienes trabajan con temas de paz y conflictos - académicos, practicantes y actores políticos - con frecuencia reflexionan y debaten si la paz sostenible se construye de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Sopesan qué roles debe desempeñar cada actor y cuáles podrían ser los mejores métodos para transformar el conflicto y lograr un entendimiento mutuo más profundo y resultados no violentos. La “pirámide de la construcción de paz” desarrollada por el renombrado académico John Paul Lederach, ofrece una de las formas más útiles para el análisis de actores clave y niveles en los que éstos operan en el campo de la construcción de paz. Los artistas y las iniciativas de arte por la paz constituyen una interesante incorporación a ese marco.

La pirámide no sólo indica los distintos actores, de nivel alto, medio y de base, involucrados en la construcción de

paz, sino también la cantidad y distribución de actores en cada nivel. El nivel superior a menudo se enfoca en los acuerdos negociados, el nivel medio en la creación de la infraestructura necesaria para lograr y mantener la paz, y el nivel de base en desarrollar acciones sobre el terreno, generalmente para abordar la violencia y reparar relaciones dañadas, o para transformar la dinámica del conflicto. El arte tiene el potencial de atravesar todos los niveles de la pirámide. Los artistas se encuentran en todos los niveles y pueden influir en los actores clave de diferentes maneras.

Women Peace Makers (WPM) es una organización con sede en Camboya que trabaja tanto a nivel local como global en la intersección de género y construcción de paz. La transformación de conflictos es parte esencial de sus programas y se utiliza como el enfoque clave para trabajar dentro de los conflictos en cualquier nivel. Transformar el conflicto no significa resolverlo o superarlo, sino más bien encararlo y aceptar que es parte de nuestra naturaleza. Este enfoque busca prevenir las respuestas violentas a los conflictos, en lugar de eliminarlos por completo. ¿Por qué el conflicto podría ser algo bueno? Tener diferentes puntos de vista, desacuerdos o narrativas distintas es parte de la diversidad social e influye en el pensamiento y la creatividad. Muchas veces, aceptar estar en desacuerdo puede ser la clave para una paz duradera para todos los involucrados.

WPM tiene un enfoque basado en la práctica, que se apoya en una sólida teoría académica y un creciente conocimiento

que se desarrolla continuamente a medida que aprendemos más de nuestro propio trabajo y el trabajo de los demás. Enfocamos nuestros esfuerzos en la base de la pirámide, nuestras intervenciones son locales, para asegurar que nuestras comunidades se sientan conectadas y sean parte de cualquier proceso que iniciemos. Reconocemos que los enfoques locales deben adaptarse y responder de manera flexible a cada entorno. La construcción de paz no es solamente un concepto como lo entendemos en el campo de conflictos internacionales con actores extranjeros, sino que tiene sus propias raíces únicas en cada sociedad que la maneja con su propio lenguaje y a través de su propio contexto cultural. Ese es nuestro trabajo, trabajar con el nivel de base para garantizar que las comunidades adopten y se apropien de los conceptos y enfoques. El arte es el epítome de la creación y la imaginación humanas. Puede atravesar las barreras, los lenguajes y las percepciones de una cultura a otra.

Reconocemos que el principio de Acción sin Daño es una base fundamental para cualquier trabajo de este tipo. Constructores de paz y artistas seguramente tendrán lecciones similares fruto del trabajo que, con las mejores intenciones, se desarrolla en todo el mundo. El análisis y la reflexión que aporta el marco de Acción sin Daño no se limita sólo a las fases de planificación y reflexión final de una iniciativa de arte por la paz, sino que debe ser un proceso constante de diálogo y consideración entre los actores. El arte es un proceso tanto técnico como creativo y, a menudo, puede involucrar herramientas o métodos que van más allá

de la experiencia de un constructor de paz. Asimismo, la dinámica de los conflictos en un proceso de construcción de paz puede ser muy compleja, e ir más allá de lo que el artista buscaba con la creación de una obra de arte.

Esta publicación tiene la meta de unir artistas y constructores de paz, reconocer el increíble trabajo que ya se está haciendo, comprometerse con los desafíos existentes y promover las conversaciones que hacen falta y que, a veces, son difíciles. Como se dice en Camboya, “caminar rápido es caminar solo, mientras que para caminar lejos hay que caminar juntos”. Esta publicación se puede utilizar como una guía reflexiva para el trabajo con actores sociales que esperan lograr la paz y fomentar la creatividad. Para ello presentamos experiencias de campo y ejemplos acompañados con las particulares miradas de constructores de paz y artistas. Esta es una publicación viva, que puede cambiar, evolucionar y crecer a partir del aprendizaje continuo y el intercambio en el campo de las artes por la paz. También se incluye un documento colaborativo desarrollado en WPM por constructores de paz y artistas en conjunto, para aportar a una mejor planificación de proyectos de arte para la paz. El documento propone principios básicos a tener en cuenta en el desarrollo de una iniciativa conjunta, y busca facilitar la conversación sobre la construcción de colaboraciones para abordar el conflicto e invocar la creatividad. Lo invitamos a llevar este documento a sus propias prácticas, adaptarlo según sea necesario y considerar principios importantes para su rol y trabajo.

La exploración del arte para la construcción de paz en WPM está basado en enfoques experimentales, derivados de la alianza con artistas y organizaciones de arte en Camboya y en todo el mundo. Hemos desarrollado pruebas y pilotos con diversos abordajes fruto de estrechas colaboraciones con creativos increíbles que han aportado sus habilidades y su oficio a nuestras comunidades. Hemos trabajado y aprendido mucho de organizaciones enfocadas en las artes y la creatividad, incluido el Centro para Terapia de Artes Creativas de [The Ragamuffin Project](#), Alkimia, [Songkites](#), [Bophana Audiovisual Resource Center](#), [Peace Mask Project](#) en Japón, [Peace Boat](#), [School of Slow Media](#) y [Cambodian Living Arts](#).

Nuestros socios donantes han apoyado nuestra expansión hacia la construcción de paz creativa, proporcionando recursos para numerosas iniciativas que llevan el arte a las actividades por la paz. La [Fundación Niwano para la Paz](#) y [Pangea Giving](#) son pilares en la reflexión profunda que se presenta en esta publicación, que nos permite compartir nuestras experiencias y acercar nuestras perspectivas al público. También hemos recibido fondos generosos para utilizar enfoques artísticos en nuestro trabajo por parte de: [El Servicio Civil de Paz](#) de GIZ, la [Fundación Toyota](#), [Danmission](#), el [Comité Central Menonita](#) y la [Fundación Japón](#). Hemos confiado en gran medida en la pericia, la experiencia y la orientación de nuestras asesoras “artistas de la construcción de paz” - o “constructoras artísticas de paz” - Dona Park, Carrie Herbert y María Antonia Pérez. Cada una de ellas atraviesa la frontera entre el arte y la paz y sirven como

conectoras fundamentales para acercar a los artistas y los constructores de paz, para entenderse mejor y para servir a nuestras comunidades y a nosotros mismos a través de intenciones y creatividad muy reflexionadas.

La colaboración comienza teniendo un objetivo común. Un esfuerzo de colaboración saludable y fructífero unirá a organizaciones y personas, proporcionará un espacio para aprender unos de otros y abrirá nuevos canales de comunicación y exploración. El potencial de los constructores de paz y los artistas es enorme, sólo limitado por lo que nuestras mentes nos permiten imaginar creativamente.

Suyheang Kry es la directora ejecutiva de Women Peace Makers (WPM), una organización no gubernamental (ONG) con sede en Camboya que trabaja en cuestiones de género y construcción de paz en Asia. Nacida y criada en una familia conservadora chino-camboyana en el contexto del posconflicto, es testigo y comprende la presión que ejerce sobre las mujeres y niñas del país las normas tradicionales de género. Kry es experta en género, mediación, transformación de conflictos y justicia transicional y tiene una Maestría en Estudios de Paz y Conflictos de la Universidad de Massachusetts Lowell, EE. UU.

NO NO HARM
HOW AID CAN SUPPORT
PEACE OR WAR

ACCIÓN SIN DAÑO

ACCIÓN SIN DAÑO

Cualquier intervención que aspira a comprometerse con las partes en conflicto termina entrando en las dinámicas del conflicto en sí. Por muy buenas que sean las intenciones en las actividades o creaciones de piezas artísticas encaminadas a la construcción de paz, siempre existe la posibilidad de ocasionar un daño involuntario. Incluso las iniciativas fuera del contexto de la paz y el conflicto pueden impactar negativamente en las dinámicas entre los distintos grupos de una comunidad.

Acción sin Daño¹ es un compromiso ético global encaminado a la sensibilización en los conflictos. Requiere que los profesionales y los planificadores de proyectos entiendan el contexto del conflicto y la interacción entre la intervención y el contexto, y que se comprometan a ayudar a lograr un impacto positivo en lugar de amplificar el impacto negativo.

Antes de planificar cualquier proyecto, cualquier iniciativa o cualquier trabajo colaborativo, debemos considerar cómo nuestra contribución en el arte para la paz puede interactuar con los que intentamos comprometernos².

1. Mary B. Anderson (2009). Acción sin Daño: cómo la ayuda humanitaria puede apoyar la paz o la guerra. Traducido al español por Jacques Mérat - Bogotá, Colombia: Ediciones Ántropos Ltda., 2009.

2. La sección siguiente explora las iniciativas del arte para la paz a través de un marco teórico de Acción sin Daño que se presenta en términos prácticos contextualizados en el trabajo de Marshall Wallace (2015). From Principle to Practice: A User's Guide to Do No Harm. Cambridge, MA: CDA Collaborative Learning Project: <https://www.cdacollaborative.org/publication/from-principle-to-practice-a-users-guide-to-do-no-harm/>

1.

Las intervenciones forman parte del contexto.

Siempre que se implementa cualquier tipo de intervención dentro de un contexto, se forma parte del contexto. El cambio es una de las motivaciones que comparten y que inspira tanto a los constructores de paz como a los artistas. Es muy común encontrar este ideal entre los dos grupos y el concepto de “agente para el cambio” puede provocar un sentido de propósito y emoción. ¡Esto puede generar una fuerza positiva! Con o sin intención, los impactos pueden llegar a producirse. Dado que toda intervención se inicia con la esperanza de obtener un cambio positivo, al entrar en el contexto, nos convertimos en uno de los actores. Especialmente en situaciones de conflicto, esto puede ser extremadamente complejo aún para los constructores de paz y los artistas mejor intencionados que unen sus fuerzas para involucrarse con las comunidades. Es indispensable que los colaboradores empiecen cualquier actividad con un análisis del conflicto para entender a todas las partes y a las dinámicas en situación de conflicto. Es igualmente importante, tanto para el artista como para el constructor de paz, que se comprenda lo mejor posible todo lo relacionado con el contexto, tanto si se trabaja desde dentro como fuera del conflicto en cuestión.

2.

Los contextos se caracterizan por los divisores y los conectores

También conocidas como “realidades”, las fuerzas motrices de las dinámicas sociales incluyen a los llamados “divisores” y a los “conectores”. Los divisores son frecuentemente fuentes de tensión mientras que los conectores son elementos ya existentes para la paz. El arte en sí puede constituir un elemento natural de conexión en la sociedad o entre grupos diversos. Los constructores de paz pueden incorporar las actividades artísticas como un elemento conector por su capacidad de aproximar a las personas a pesar de sus diferencias o conflictos. Es de importancia fundamental entender los problemas, los factores o los elementos en las sociedades que pueden dividir o conectar a las personas para la planificación de cualquier actividad que utiliza el arte para la construcción de paz.

3.

*Las intervenciones interactúan
con los divisores y los conectores*

Cualquier intervención, como por ejemplo una iniciativa artística para la construcción de paz, involucra e impacta tanto a los divisores como a los conectores en un conflicto, con la posibilidad de mejorarlos o exacerbarlos negativamente en el proceso. Por esta razón, es esencial considerar los impactos potencialmente negativos desde el principio. Los impactos negativos pueden resultar tanto del empeoramiento de los divisores, con el consecuente aumento de las tensiones, como de la reducción de los conectores, limitando su capacidad para mitigar el conflicto. Las iniciativas que promuevan el arte para la paz tienen que reconocer que tanto los procesos como los resultados de cualquier intervención planificada pueden influir en las dinámicas de los grupos, especialmente en los contextos de conflicto. En los ambientes donde el conflicto tiene la posibilidad de fomentar la creatividad, es imperativo preparar cómo gestionar los divisores desde el principio hasta al final del proceso y cómo nutrir a los conectores a la conclusión del mismo. Asimismo, los artistas no están impedidos

de introducir el conflicto en los procesos artísticos ya que muchos constructores de paz que adhieren al campo de la transformación de conflictos le dan la bienvenida a comprometerse con el conflicto y con la transformación de relaciones, intereses, discursos y hasta las dimensiones de la sociedad que perpetúan la violencia³. Un factor muy importante es la colaboración entre los artistas y los constructores de paz a la hora de entender cómo las intervenciones artísticas para la paz pueden interactuar tanto con divisores como conectores y planificar, según esto, maneras creativas para asegurar que las actividades y los procesos de paz produzcan resultados positivos a largo plazo.

3. Hugh Miall (2004). Conflict Transformation: A Multi-Dimensional Task. Berlin: Berghof Research Center for Constructive Conflict Management: https://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Handbook/Articles/miall_handbook.pdf

4.

Las acciones y los comportamientos tienen consecuencias, las cuales generan impactos.

Las intervenciones pueden aportar recursos que se emplean en el contexto. Estos recursos pueden ser tanto financieros como humanos e influyen en la dinámica de los conflictos. El comportamiento de los responsables de las intervenciones puede tener un impacto general en todos los involucrados, pudiendo conectar o dividir, así como transmitir ciertos valores individuales que pueden influenciar al grupo entero. La mayoría de las intervenciones artísticas para la paz requieren recursos tanto financieros como humanos, incluidos los fondos para elaborar su logística e implementación, así como para el uso de materiales y organización de exposiciones. Frecuentemente, estas intervenciones también pueden incluir grupos externos, como por ejemplo profesionales de la construcción de paz y artistas que aportan su propia experiencia. Es, por lo tanto, fundamental analizar cómo administrar estos recursos, quién tiene acceso a ellos y evaluar las posibles dinámicas de poder asociadas al proceso a través de un marco del compromiso ético de Acción sin Daño.

Todos los involucrados, tanto los que trabajan desde dentro como desde fuera, pueden contribuir al impacto que tengan las intervenciones y las actividades relacionadas. La seguridad debe estar al frente de cualquier intervención ya que toda acción o comportamiento pueden producir efectos inesperados o causar peligro o daño. La expresión artística en el contexto de paz también puede confrontar a los individuos con traumas personales o afectar las dinámicas de equipo de una forma delicada. Es vital, por lo tanto, el crear espacios seguros en el uso de abordajes creativos y vigilar el comportamiento de los implicados para superar el conflicto. Esto también se debe aplicar a todos los constructores de paz y los artistas que participan en la planificación y la implementación de dichas actividades. El análisis personal y la ayuda de grupo son componentes importantes en un trabajo de esta naturaleza a la vez que los implicados se sumergen en un proceso de profundización personal y colectiva a través de la creatividad y los procesos de transformación.

5.

Los detalles de las intervenciones son importantes.

Antes de iniciar cualquier intervención, se toman decisiones en todos los niveles. A medida que las intervenciones se van llevando a cabo, se continúan tomando decisiones y éstas se pueden revisar y cambiar en cualquier momento durante el proceso. Los planificadores son los que deciden con quién trabajar, dónde, cuándo y cómo intervenir. Estas decisiones representan los detalles de una intervención e influyen en el impacto que pueda tener una iniciativa del arte para la paz. Es imprescindible asegurar que haya flexibilidad a lo largo de cualquier proceso de construcción de paz o proceso creativo. Generalmente, los que se comprometen en la Acción sin Daño usan herramientas de “mapeo crítico detallado” (Critical Detailed Mapping) para analizar las tomas de decisiones, tanto implícitas o tácitas. En el proceso de colaboración entre el constructor de paz y el artista, las discusiones llevadas a cabo en cualquier etapa de la intervención pueden ayudar a evaluar el efecto de la iniciativa artística en el proceso de paz en base a los detalles de la toma de decisiones.

Una forma de establecer este tipo de comunicación se denomina “Siete elementos de circunstancia”, estrategia que permite analizar una intervención y las decisiones de planificación. Esta estrategia consiste en tratar de responder a las preguntas ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Por quién? Y ¿Cómo? La incorporación de este nivel de análisis durante la fase de preparación de una iniciativa artística para la paz puede ayudar a dirigir la toma de decisiones desde el principio y ofrecer la base para cambios futuros en una etapa posterior.

6.

Siempre hay opciones

El compromiso ético de Acción sin Daño establece en sus practicantes el reconocimiento de la imperfección y de la existencia de multitud de opciones en cualquier situación dada. La experiencia demuestra que la identificación de opciones se realiza mejor en equipo. Asimismo, tanto las opciones elegidas como las decisiones tomadas siempre se pueden cambiar. No existe un proyecto fijo ni una iniciativa irreversible y se debe cuestionar cualquier forma de pensamiento. Para cualquier trabajo que pueda ocasionar daño, la única opción es el cambio. Si una iniciativa artística para la paz apoya a los divisores o frustra a los conectores, es necesario cambiar de rumbo y generar nuevas opciones. Es importante reconocer el daño y comunicarlo. Es indispensable que los constructores de paz y los artistas tengan en cuenta si un acto ocasiona algún daño, el cambio debe ser inmediato. Esa debe ser la esencia de cualquier tipo de intervención que acompaña a una comunidad en la construcción de paz a través de abordajes artísticos.

UN CONSTRUCTOR DE PAZ
BUSCA POSICIONAR EL ARTE

UN CONSTRUCTOR DE PAZ BUSCA POSICIONAR EL ARTE

Raymond Hyma

*Co-creador de Facilitative Listening Design
(Diseño de la Escucha Facilitadora)*

“Por la paz nos referimos a la capacidad de transformar conflictos con empatía, sin violencia y creativamente en un proceso sin fin”.

-Johan Galtung, un renombrado intelectual que se considera el “padre de los estudios sobre la paz”⁴

La construcción de paz exige creatividad. Aquellos que trabajan en el campo de la paz y el conflicto conocen bien el término “conflicto prolongado”, un término que se emplea para aquellos casos en los que la realidad del conflicto alcanza un nivel casi imposible de superar. Son conflictos que pueden durar décadas, generaciones, y siglos durante los cuales el enfrentamiento de grupos es de forma casi continuada y por razones diversas, que pueden incluir, entre otras, el poder o el dominio del otro. La mediación externa en estos conflictos se hace, en general, utilizando abordajes diplomáticos

4. Johan Galtung, formado como artista y como profesional, es uno de los más conocidos académicos sobre paz y conflictos. Su trabajo es clave para constructores de paz y artistas, especialmente en el campo de la transformación de conflictos. Es particularmente relevante para los interesados en la colaboración en el arte para la paz revisar Johan Galtung (2003). Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización. Bilbao: Bakeaz y Gernika Gogoratu.

consistentes en la negociación y el diálogo. Sin embargo, llegado a un cierto punto, la construcción de paz sólo se puede llevar a cabo mediante un elaborado desarrollo de creatividad que permita la participación de los involucrados en la plena resolución del conflicto.

La construcción de paz se puede abordar desde diferentes ángulos basados en corrientes de conocimiento y filosofías ancestrales, siendo su principal objetivo el de abordar la injusticia de manera no violenta. Por lo general, la construcción de paz se diferencia del establecimiento de paz o de la resolución de conflictos por su denodado esfuerzo por evitar que el conflicto degenera en violencia. En la construcción de paz, se analizan las raíces fundamentales del conflicto, sin que éste se considere necesariamente como algo negativo en sí mismo, sino más bien como un fenómeno natural en las relaciones humanas. Generalmente, la prioridad se pone en evitar las interacciones violentas, para prevenir futuras intervenciones en la construcción de paz.

El arte puede llegar a incorporarse como una extensión natural en el pensamiento de la construcción de paz. Para los que trabajan en la transformación de conflictos y buscan un cambio constructivo, los abordajes artísticos pueden ofrecer grandes esperanzas. La producción artística se ve a menudo como una forma superior de expresión de la imaginación humana. Tanto si se trata de arte visual, como por ejemplo la pintura o la escultura, de arte multimedia como el cine o la fotografía, o de arte auditivo como la música, los constructores de paz,

independientemente de su inclinación artística, pueden fácilmente apreciar la idea de creatividad humana en el proceso de paz y llegar a considerar estos elementos como requisitos claves para superar un conflicto inabordable.

La utilización de un abordaje artístico en el proceso de construcción de paz puede ofrecer una oportunidad para que el arte conceptual comunitario pueda ser empleado como una herramienta para el diálogo, lo que resulta muy atractivo para los que trabajan en el campo. La creación artística comunitaria puede servir para incentivar la cohesión colectiva y crear un espacio común para la expresión y el desarrollo de los objetivos comunes. También puede ayudar a destacar, de forma pública, cuestiones importantes como, por ejemplo, la sensibilización a sentimientos negativos, la discriminación o los estereotipos persistentes que afectan a determinados grupos. Una exposición de arte, por ejemplo, puede proporcionar el espacio necesario para presentar y reflexionar sobre un tema tabú del cual se vacilaría en hablar en público.

OPORTUNIDADES EMOCIONANTES

Un constructor de paz que trabaja dentro del ámbito de las organizaciones internacionales o del sector sin fines de lucro sin apenas experiencia en las artes puede sentirse muy atraído por la idea de un abordaje artístico. Acostumbrado a trabajar en propuestas de subvenciones, marcos lógicos, informes semestrales, publicaciones y comunicación de proyectos, la posibilidad de incluir el

arte en las dinámicas de resolución de conflictos puede añadir a su vida cotidiana una buena dosis de ilusión e interés⁵.

Para los que participan en la construcción de paz, la expresión artística puede brindar nuevas oportunidades en el campo de trabajo, expandiendo los conocimientos a través de la incorporación de arte y las actividades que promuevan la expresión artística.

Experimentar con el “Otro”

Las artes, especialmente las artes escénicas, ofrecen al participante la oportunidad de experimentar el punto de vista de otras personas, incluidas las de las partes contrarias en un conflicto. Muchos de estos abordajes requieren la implicación activa de los participantes a los que se les otorga una importancia central en el mundo del personaje; un objetivo perseguido por muchos profesionales de la psicología o por aquellos que tratan de fomentar la compasión o la empatía. Para los constructores de paz, uno de los grandes desafíos es poder colocar a los involucrados en el conflicto en la piel de aquellos que ocupan el lado opuesto. En este sentido, el arte dramático, el juego de roles, el teatro y la interpretación constituyen una excelente base para ayudar a llevar a una persona directamente en la piel del otro. Esto puede favorecer el cultivo de la empatía

5. En Marian Liebmann (1996). *Arts Approaches to Conflict*. London: Jessica Kingsley Publishers, pp. 2-3 se mencionan las oportunidades para adquirir habilidades concretas particularmente importantes en el contexto de la construcción de paz.

o el fomento de un espacio para la comprensión mutua que vaya más allá de los discursos establecidos. Es decir, puede derribar obstáculos y promover una posición más fuerte para el futuro diálogo.

Tomar distancia

Los abordajes artísticos, como actividad externa a las trayectorias tradicionales de la construcción de paz, tales como la negociación, la mediación y el diálogo, tienen la capacidad de sacar a los involucrados en el conflicto del proceso de resolución y darles tiempo para tomar distancia de las complejas dinámicas en juego. El arte puede comenzar como una actividad neutral, con una connotación más personal e individual que colectiva. Los procesos artísticos pueden proporcionar una vía de escape y brindar oportunidades de creatividad y de nuevas perspectivas que permitan el fomento posterior de las ideas necesarias para superar los obstáculos más amplios en un conflicto.

Vidas paralelas

La mayor parte de las formas artísticas permiten que la gente explore maneras alternativas de ser, que trascienden las barreras de la vida cotidiana. Esto puede facilitar una actitud más receptiva hacia modos alternativos de razonamiento quizás no descubiertos o considerados con anterioridad. Toda forma artística cabe en un marco referencial que lo empareje con la experiencia del artista en su vida diaria, ya sea la pintura, la escultura, el drama o la música.

La reflexión personal a nivel global

Por lo general, cualquier forma de participación en las artes compromete a la persona a expresarse desde el corazón, creando así un espacio de autorreflexión profunda. Para la construcción transformativa de paz o la transformación de los conflictos, el comprenderse a uno mismo antes de enfrentarse a un conflicto colectivo puede ser la base para la búsqueda de consenso o diálogo. La posibilidad de articular y comprender claramente las perspectivas individuales puede contribuir enormemente al entendimiento de ambas partes de un conflicto. Además, también ejerce una presión en el reconocimiento de la necesidad de cambio personal para la resolución de los conflictos y la posibilidad que cada actor asuma en cierto grado su responsabilidad en el mismo.

Las dinámicas de grupo y el trabajo en equipo

El arte colectivo ofrece la oportunidad adicional de cooperación a través de las diferencias. En cualquier intervención con el fin de construir la paz, el simple acto de reunir a los involucrados en el conflicto para lograr una tarea mutua es ya en sí un logro significativo. Algunos constructores de paz utilizan el retiro en espacios naturales para llevarlo a cabo, otros fomentan la colaboración basada en la investigación comunitaria, por ejemplo. Del mismo modo, las actividades artísticas que reúnen a los miembros en conflicto para la producción artística y el compromiso conjunto en el proceso tienen la posibilidad de impactar al grupo, y sirven como un “foro tangible” para enseñar cómo trabajar juntos en la resolución del conflicto.

Formas alternativas de comunicación

Para las personas en conflicto consigo mismas o con otras, la comunicación puede ser una barrera enorme que impida el abordaje de los problemas. En la negociación, la mediación, el diálogo o incluso en la terapia individual, se presta especial atención a la comunicación verbal. Las actividades artísticas pueden contribuir a la mejora de la comunicación a través del trabajo de conceptos abstractos y perceptuales con otras personas. Tanto si se trabaja en equipo, fomentando un espacio para las ideas y la creatividad, como si se elabora una obra de arte personal para una audiencia, el proceso artístico puede ofrecer muchas oportunidades para la mejora de la comunicación.

LAS ETERNAS PERCEPCIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Los profesionales en el campo de la construcción de paz disfrutan de una profesión bastante apreciada por la sociedad debido a su noble contribución a resolver los conflictos en el mundo. Es un trabajo que requiere de conocimientos profundos, un aprendizaje constante y en evolución, y la capacidad de aceptar los cambios como una oportunidad. Sin embargo, el mundo artístico puede ser, para algunos, un lugar desconocido en el que pueden surgir tensiones de valores entre los conceptos de la construcción de paz y las prácticas artísticas empleadas.

Falta de comprensión artística

En su mayoría, tanto los individuos como las organizaciones encargadas de la construcción de paz tienen una comprensión limitada del arte. Aunque con excepciones, como por ejemplo artistas que se involucran directamente en el proceso de construcción de paz, el papel del arte es considerado más como una actividad añadida que como una filosofía o un abordaje en la resolución o la transformación de conflictos. Para los constructores de paz, el arte puede ser percibido como un elemento innovador que contribuye a un proceso mucho más amplio. Sin embargo, en muchos casos el arte no cabe en el mismo marco de ciclos de gestión de proyectos encaminados a la construcción de paz, pudiendo resultar algo mucho más complejo de lo inicialmente percibido.

Interacción desconocida con los artistas y con la sociedad civil basada en el arte

Para los constructores de paz, el mundo del arte puede resultar algo desconocido. Las organizaciones que trabajan en el conflicto no siempre tienen los conocimientos técnicos o la experiencia interna para trabajar con artistas o con organizaciones de arte. Esto puede provocar problemas de comunicación, malentendido, o incluso frustración a la hora de navegar en lo imaginativo o en un contexto técnico basado en la experiencia humana o en la creación.

La prioridad de la paz sobre la expresión artística

Aunque las metodologías empleadas para la construcción de paz varían dependiendo de los grupos, existe un acuerdo general de que el objetivo final en todo proceso es el de consolidar la paz. En este sentido, la incorporación artística puede resultar incómoda o conflictiva para los que trabajan en la construcción de paz con objetivos determinados muy claros ya que el arte puede incluir elementos de expresión individualista o dirigidos por el “hemisferio derecho” del cerebro considerado más artístico y menos racional⁶, que pueden ser malinterpretados o hasta temidos por algunos.

La dificultad de equilibrar el reconocimiento individual sobre las necesidades de la comunidad

Para los constructores de paz, el trabajo con la comunidad puede ser más cómodo que con artistas establecidos en la comunidad artística. En la incorporación del arte en el proceso de construcción de paz, se pueden producir tensiones a la hora de reconocer el arte surgido de grupos colectivos frente al presentado por artistas profesionales que pretenden exponer su propia visión del conflicto. Sin embargo, cada aspecto tiene su propio mérito en el contexto de la construcción de paz y ninguno tiene por qué ser excluyente.

6. El lado derecho del cerebro es responsable por las funciones como la conciencia del arte, la creatividad, la imaginación, la intuición, el pensamiento holístico, la consciencia de la música y las formas de tres dimensiones. El lado izquierdo del cerebro se asocia con las funciones como el pensamiento analítico, la lógica, el lenguaje, el razonamiento, las ciencias y matemáticas y la habilidad con números.

¿EL ARTE PARA LA PAZ GUERRA?

Los constructores de paz exploran instintivamente el conflicto a través del arte amateur

Un grupo de constructores de paz interétnica se juntaron en Camboya para discutir sus puntos de vista y sus perspectivas sobre la historia, la cultura y el nacionalismo. El equipo de planificación, después de haber experimentado muchos desafíos con los miembros del grupo, decidió utilizar el arte para abrir sus corazones y sus mentes a narrativas distintas. Los facilitadores comenzaron la sesión contándoles a los participantes que se daría una clase de arte en la mañana. Aunque no había ningún artista ni especialista para orientarlos, les dieron a todos una maceta de terracota y un conjunto de pinturas y

pinceles. Les pidieron que pintaran algo surgido de su interior y que transfirieran tales sentimientos e imágenes a sus macetas. A los participantes les encantó la actividad, especialmente como un descanso bien merecido a toda la tensión que había surgido el día anterior. Pintaron diseños y bellas imágenes en sus macetas y las dejaron secar.

Durante el almuerzo, los facilitadores entraron al taller y rompieron las piezas artísticas! Destrozaron sus macetas y las dejaron aplastadas por toda la sala. Lo que sucedió fue profundo. Cuando los participantes regresaron quedaron horrorizados. Algunos experimentaron una ira profunda, otros lloraron, algunos se desconectaron del resto del grupo hasta que unos comenzaron a reírse viéndolo todo de forma más graciosa. Todos juntos exploraron sus reacciones y decidieron ensamblar los pedazos y volver a pintarlos. Mediante el uso de la producción del arte amateur, los constructores de paz pasaron por un profundo proceso de aprendizaje interactivo que les permitió examinar los conflictos internos y las dinámicas de grupo en un contexto de “guerra”. Después, los transformaron en sentimientos de reconstrucción mutua. En este contexto, generaron un producto artístico que, tras su destrucción, los llevó a apreciar mucho más al arte reconstruido que a su primer modelo. Hoy en día, estas macetas se exhiben en varios espacios para la paz y el conflicto y se utilizan como ejemplo para la discusión de cuestiones más amplias sobre los procesos de la construcción de paz en talleres de capacitación.

Muchos de los constructores de paz señalan que la construcción de paz es un arte por derecho propio. Como en una composición musical, cada sonido se toca con armonía para producir una gran melodía. Al igual que en una pintura, cada pincelada tiene importancia y añade algo a la obra maestra. Como en una obra teatral, cada detalle cuenta, tanto en el centro del escenario como en el fondo. Todo el mundo puede ser dueño o productor del arte. Sin embargo, es importante reconocer que los artistas aportan una nueva dimensión al trabajo. Los artistas profesionales y establecidos tienen un status diferente a aquellos que sólo son aficionados al arte. En cada sociedad, en cada época, los artistas han formado un grupo único y esencial. Se los ha venerado y se los ha celebrado tanto como se los ha injuriado y se los ha temido. La decisión de colaborar con artistas en el proceso de la construcción de paz añade un componente muy único. También presenta desafíos debido a las diferencias de enfoque y de valores. Es fácil predecir algunos desafíos, pero otros son más complejos y quizás no identificables hasta el momento en que surgen los problemas. Todos los constructores de paz pueden beneficiarse de reflexionar sobre su posible relación con el arte. Para que la colaboración pueda resultar efectiva en el proceso de construcción de paz, es importante compartir las propias experiencias y percepciones sobre el arte, como público, antes de introducir al artista en las entrañas del conflicto.

Raymond Hyma es un constructor de paz que ha pasado una buena parte de su profesión trabajando en Camboya, en otras partes de Asia y en América Latina. Profesional practicante de los abordajes de la transformación de conflictos, Hyma es el co-creador de Facilitative Listening Design (Diseño de la Escucha Facilitadora), una metodología consistente en la recolección de información que implica a la comunidad en todas las etapas de la planificación y la ejecución de la investigación sobre los conflictos subyacentes y el sentimiento negativo. Hyma es titular de una maestría en relaciones internacionales de la Universidad del Salvador en la Argentina y dos veces galardonada con la Beca de Rotary pro Paz.

UNA ARTISTA ENTRA
AL MUNDO DE LA PAZ
Y DEL CONFLICTO

UNA ARTISTA ENTRA AL MUNDO DE LA PAZ Y DEL CONFLICTO

Dona Park
Artista

Identidad: extranjera residente

Es fundamental entender la educación que forma constantemente el espíritu y la forma de vida de un artista, para comprender cómo se convirtieron en quienes fueron. Aunque un texto rara vez muestra el panorama completo del desarrollo de una persona, ofrece una perspectiva para comprender mejor no sólo al propio artista sino, también, al trabajo que produce. Leer y comprender la biografía de un artista contextualiza quién es, de qué trata su arte, por qué cuenta sus historias, qué imágenes recrea y cuál es su mensaje subliminal.

Viajes, intercambios culturales y excursiones son un punto de inflexión o un hito para muchos artistas alrededor del mundo. A pesar de las oportunidades en las que podría haber un intercambio artístico y cultural entre personas de diferentes países, el mundo del arte en general ha estado lejos de los procesos de paz. Celebrado durante siglos, el arte ha sido muy a menudo eurocéntrico, donde la mayoría de los artistas se apropiaban del “otro exótico”: el mundo más allá del hemisferio occidental. Pablo Picasso pintó Les

Demoiselles d'Avignon, fuertemente influenciado por máscaras tribales africanas. El japonismo siguió siendo popular a fines del siglo XIX, con artistas como Vincent Van Gogh y Mary Cassatt emulando el estilo de impresión japonés. El exotismo descarado de Paul Poiret introdujo el "pantalón harem", haciendo referencia a la moda del Medio Oriente pero, también, confundiendo groseramente a los pantalones tradicionales con el simbolismo de los harenes. Rara vez escuchamos hablar de artistas más allá de las fronteras del continente europeo, con la excepción de objetos antiguos.

En el contexto moderno, el mundo del arte continúa evolucionando a medida que más y más artistas - desde mucho más allá del hemisferio occidental, más allá de los palacios de los aristócratas y del renombrado Salón Francés - entran en escena y desafían la tergiversación que se hace de su propia cultura e identidad. Más relatos son contados por los artistas trayendo así temas de los que antes no se hablaba. Los artistas comparten perspectivas nuevas y diferentes y ofrecen su testimonio de humanidad. Mientras que los viejos maestros siguen siendo venerados por su asombrosa habilidad profesional y su paciencia, los artistas de hoy en día continúan desafiando el pensamiento público gracias a su versatilidad e ideas poco convencionales. Ahora, los artistas están trayendo al centro de la atención historias que habían sido contadas durante siglos en sus propias comunidades; estas ideas ni siquiera deberían considerarse "poco convencionales"; más bien, este desarrollo es excepcional y esencial.

La responsabilidad de un artista va más allá del pincel y más allá del momento en el que el barniz se seca sobre el lienzo. ¿Qué sucede y qué significa para un artista identificarse como marginado? La obra de arte que crea el artista, ¿tiene un propósito y una causa más allá de lo visualmente presente? ¿Cuál es la realidad y cuáles las historias no contadas que los artistas están interpretando y creando?

Frida Kahlo dijo una vez: “Ellos pensaban que era surrealista, pero no lo era. Nunca pinté sueños. Pinté mi propia realidad”.

Mientras trabajan, los artistas también deberían formar su filosofía y su espíritu. Ellos también se enfrentarán con muchas dinámicas de poder y serán desafiados por las realidades de género, etnia y raza. La realidad acerca de la igualdad, o de lo lejos que están las sociedades de lograr la equidad y los derechos humanos, genera una tensión que puede tanto estimular como asfixiar al artista. A pesar de esto, los artistas pueden aprender de sus predecesores y asombrarse por la perseverancia e integridad de los activistas, escritores, poetas, eruditos, abogados, etc., que salieron a compartir su filosofía, oraciones, tormentos, ideas y aliento. Cuando se enfrenta a tal conocimiento, el artista puede optar por seguir aprendiendo y creando.

El renombrado astrónomo Carl Sagan dijo en su aclamada cita sobre un punto azul pálido “...Quizás no haya mejor demostración de la locura de la vanidad humana que

esta imagen distante de nuestro diminuto mundo. Para mí, esto subraya nuestra responsabilidad de tratarnos más amablemente unos a otros y de preservar y apreciar el punto azul pálido, el único hogar que hemos conocido”. Aunque este es sólo un pequeño extracto del monólogo de Sagan, el mensaje es simple y nos hace humildes. Es un tema que también se aplica a la imagen más amplia de la vida, a un mundo donde los artistas también pueden tomar conciencia de sí mismos y de la humanidad que, también, existe entre los márgenes.

Todos vivimos en este diminuto planeta azul que amablemente se comparte con nosotros, en este pequeño mundo lleno de pobreza, muerte e injusticia. Los artistas se esfuerzan por aprender a vivir dentro de la tensión, a pesar de la realidad creando, mientras tanto, belleza que a su vez, continúa preservando nuestra humanidad.

Narrador

El proceso de crear es similar al de respirar. Es refrescante y vital, es como salir del agua, cuando estabas por ahogarte. También puede ser muy trivial y difícil, congestionado como aire contaminado que agota nuestra energía. Los artistas son valientes. Enfrentan un debate continuo en su conciencia, haciendo malabares con el dinero, el reconocimiento, la comparación y la autoestima. Y, sin embargo, los artistas siguen creando, al igual que todo el mundo sigue respirando.

Los artistas son narradores. Se vuelven narradores en el momento en que su pluma se mueve por el papel, su

pincel por lienzo y, en el sentido más contemporáneo, un lápiz digital por la tablet. Los artistas tienen la capacidad de fragmentar su alma en un medio físico, a través de la expresión visual. La creatividad nace de la sensibilidad: palabra que se descarta fácilmente como un rasgo pesado. Sin embargo, es esta sensibilidad la que sostiene la creatividad de un artista. Percibir los detalles, sentir el aire desde nuestros dedos de las manos hasta los dedos de nuestros pies, respirando todos los diferentes aromas que rodean el mundo. ¿Cómo pueden entender los artistas el mundo, el mundo natural y a las personas en él, y al zumbido enérgico que se esfuerzan por crear, sin esto? Y sin esto, ¿cómo podrían los artistas aspirar a contar una perspectiva diferente?

El arte también es una herramienta poderosa para contar historias, un medio poderoso que se puede transformar en muchas cosas; un arma, un vendaje, un poema de amor, una cápsula del tiempo, o tal vez, sólo tal vez, algo decorativo para iluminar una pared opaca. No es sólo una imagen que emociona, permite al observador tener una impresión importante y duradera y le da tiempo para la interpretación, y esa interpretación depende en parte del creador y del espectador. Cuando un artista crea una obra de arte, el éxito es relativo. Pueden sentirse fascinados y considerarla un éxito cuando el público siente y ofrece su propia interpretación. Es hermoso ver al espectador reflejarse en una obra de arte como un espejo; la mayoría de las veces, su respuesta es simplemente un reflejo de sus propias visiones del mundo. ¿Se supone que los artistas deben

incitar sentimientos? No siempre se trata de felicidad y mariposas, pero a través del arte, los artistas crean un espacio seguro para la reacción: ira, frustración, resentimiento, melancolía, desesperación, devastación, consuelo, cariño, risa y alegría, para enumerar algunas de las más humanas y complicadas emociones.

Comunidad versus Yo Mismo

Si un artista trabaja con una comunidad y/o con diferentes organizaciones de construcción de paz, es necesario distinguir qué es arte comunitario y qué es arte individual. Esta sección es particularmente aplicable para artistas sin experiencia o con mínima experiencia con el arte comunitario. Inevitablemente, si un artista crea su obra de arte en colaboración con una comunidad, puede haber tensión con respecto a la propiedad creativa, el proceso de creación, el resultado y la presentación final. Ambas partes deben comunicar y definir sus necesidades para que sus expectativas sean las mismas.

Cuando los artistas ingresan al mundo de la construcción de paz, las expectativas, desde las profesionales hasta las culturales, son bastante diferentes. Haciendo preguntas clarificadoras, pueden tener mejor comprensión del espacio en el que están entrando.

El arte comunitario requiere una mentalidad diferente: una donde el enfoque en el proceso se centra en los artistas, los constructores de paz y otros participantes. El artista puede servir de guía, mientras sea consciente

de las historias de los demás participantes. Francamente, no es una tarea fácil, sobre todo cuando el proyecto puede cuestionar el papel del artista. Se invita al artista a escuchar e interpretar a la comunidad y a las historias de la comunidad. Aquí hay dos escenarios posibles: el artista actúa como un medio para la comunidad, o la comunidad participa en el proceso de creación. Si es el primero, el artista puede convertirse más en una herramienta y cuestionar cuánto de su propia interpretación, integridad y estilo se ven comprometidos. Para el segundo caso, el papel del artista no es tanto el de creador como el de guía.

Estas preguntas surgen y el proceso de arte comunitario requiere comunicación y flexibilidad por ambas partes, ya que el artista, el constructor de paz y la comunidad participante provienen de diferentes historias. Los artistas pueden ser particulares en cuanto a su propio estilo y práctica, y - viceversa - es posible que la comunidad no comprenda los métodos o la visión del artista. En aquella situación en la que la comunicación sea difícil, se debe invitar a un intermediario (que podría ser el constructor de paz o una figura externa) que comprenda a ambos lados para comunicar las necesidades del artista a la comunidad y comunicar las necesidades de la comunidad al artista.

Sensibilidad cultural

Cuando los artistas ingresan al mundo de la construcción de paz, la dinámica de poder se amplifica en comparación con lo que pueden encontrar en su estudio en casa.

Al trabajar con constructores de paz y comunidades, los artistas deben tratar de comprender la perspectiva del poder, del privilegio y de la diferencia⁷. Cada individuo, artista y constructor de paz, que ingresa a un entorno de paz y conflicto debe comprender las dinámicas sociales que ellos traen para mantener el equilibrio en las dinámicas de poder.

Imagine estas diferentes dinámicas cuando un artista trabaja con una comunidad en un país que no es el suyo. El artista es extranjero, no habla el idioma con fluidez y está invitado a un espacio donde rara vez entran extranjeros. Pueden sentirse aislados y diferentes y pueden reaccionar de distintas maneras.

1. ¿Qué significa para un artista trabajar con un constructor de paz o incluso con otros artistas de diferentes tradiciones, culturas y modos de trabajar?
2. ¿Cómo se comunicará el artista en el mundo de la construcción de paz? ¿Qué idiomas se están usando?
3. En este nuevo entorno, ¿cómo y quiénes se van a ocupar de las necesidades del artista?

7. Referencia a "Power, Privilege, and Difference." Allan G. Johnson. McGraw-Hill Education, 2005. En esta guía Johnson explica muy bien y ayuda a los lectores a observar sus propios privilegios y sus impactos en los demás.

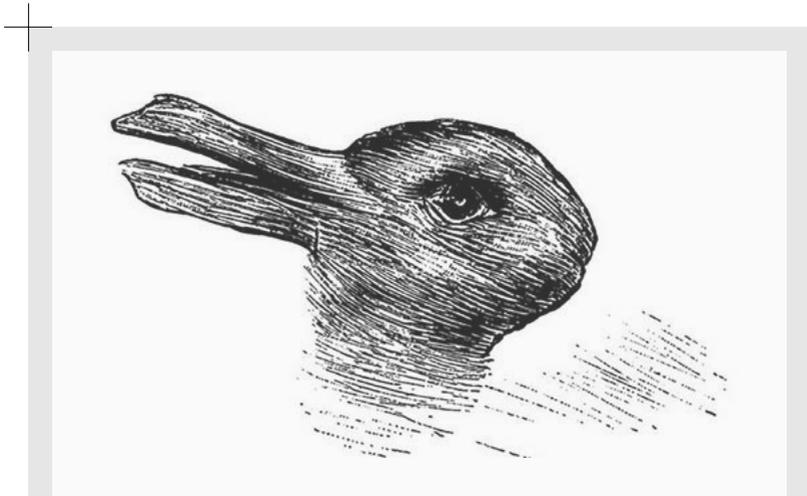
Preguntas que pueden surgir para el artista son:

1. Culturalmente, es abrumador asimilar un nuevo entorno. ¿Cómo afrontarán y entenderán los artistas su propio choque cultural?
2. Algunos materiales no están fácilmente disponibles pero sí son obligatorios para el proyecto. ¿Qué hacen los artistas o con quién deben ponerse en contacto?
3. ¿Qué importancia tiene la obra de arte para el constructor de paz y la comunidad? ¿Cómo explican los artistas el significado o el carácter sagrado de una obra de arte?

El artista enfrentará estos factores fuera de su zona de confort. En el mundo de la construcción de paz o en áreas de conflicto, el silencio de un estudio de arte vacío se transforma de repente en un tornado de sentidos. A medida que los artistas son testigos de cómo su propia sensibilidad crece a partir del conflicto, un concepto clave que los artistas deben recordar es cómo convertirse en narradores éticos que siguen preservando su propia integridad artística.

El artista aprende a labrar su espacio en medio del conflicto y la presión y se convierte en un observador en este tipo de escenarios. En lugar de sucumbir al

nuevo entorno, el artista puede entrar en el entorno como observador y oyente. Así como el constructor de paz le hará preguntas al artista, el artista hace preguntas continuamente para comprender mejor la situación. El papel del constructor de paz es integral al ofrecer ayuda al artista para que se adapte y comprenda la diferencia cultural; el constructor de paz no es sólo un traductor sino que actúa, también, como un puente cultural para el artista.

LAS COSAS NO SON SIEMPRE LO QUE PARECEN

Los artistas facilitan la autorreflexión sobre las percepciones y la realidad

¿Qué ves cuando miras esta imagen? ¿Un pato? ¿Un conejo? ¿Lo ves de manera diferente si inclinas la cabeza o la página hacia un lado? Esta imagen fue creada por el ilustrador estadounidense de origen

polaco Joseph Jastrow, quien también era psicólogo y la publicó en 1892. Era un boceto que luego sería reconocido internacionalmente y mostraría los orígenes del arte que involucra imágenes ambiguas o figuras reversibles. Jastrow utilizó esta imagen para provocar en la conciencia la diferencia entre percepción e interpretación. Este boceto también empujó a los espectadores a entender la relación entre elección y realidad forzada, ya que si sólo habías visto una de las imágenes, veías la segunda después de que te lo decían.

Los artistas han impulsado a sus espectadores y audiencias por siglos a ir más allá de ver el mundo desde sus propios limitados puntos de percepción. Lo hacen a través de artes visuales que tienen un simbolismo profundo subyacente o que muestran la ilusión, a través de artes escénicas que pueden transmitir mensajes sobre los valores y la sociedad, y a través de películas y documentales que pueden darle humanidad a otros que a menudo son invisibles o vistos como “el otro” en la sociedad. Al igual que muchos trabajos de construcción de paz que utilizan enfoques de transformación de conflictos, muchos artistas están impulsando a la gente para ver narrativas alternativas y relacionarse con personas y lugares desconocidos. Los artistas pueden proporcionar a los constructores de paz, y a quienes trabajan en dinámicas de conflicto, perspectivas multidimensionales que pueden resultar muy pertinentes no sólo para unir a las personas, sino también para proporcionar el espacio y las herramientas para conversaciones difíciles o problemas que a menudo impiden el contacto entre personas enfrentadas.

El arte es un trabajo REAL

Más de lo que se cree, los artistas siguen luchando para definir su trabajo como una profesión “real”. Con respecto al trabajo creativo existe la falsa suposición de que el arte no requiere esfuerzo. “¡Incluso un niño podría pintar eso!” uno podría exclamar, con las manos levantadas con exasperación. Para poner fin a esta suposición, es esta una historia mítica y caprichosa protagonizada por Picasso y una admiradora del artista.

Hay una leyenda sobre una mujer que le pidió a Picasso que le dibujara algo en una servilleta. Picasso garabateó una paloma en su estilo Picasso en una servilleta, y para sorpresa de la fan, él respondió: “cuesta USD 10,000”.

“Pero lo hiciste en treinta segundos”, respondió la mujer asombrada.

“No”, dijo Picasso. “Me ha tomado cuarenta años hacerlo”.

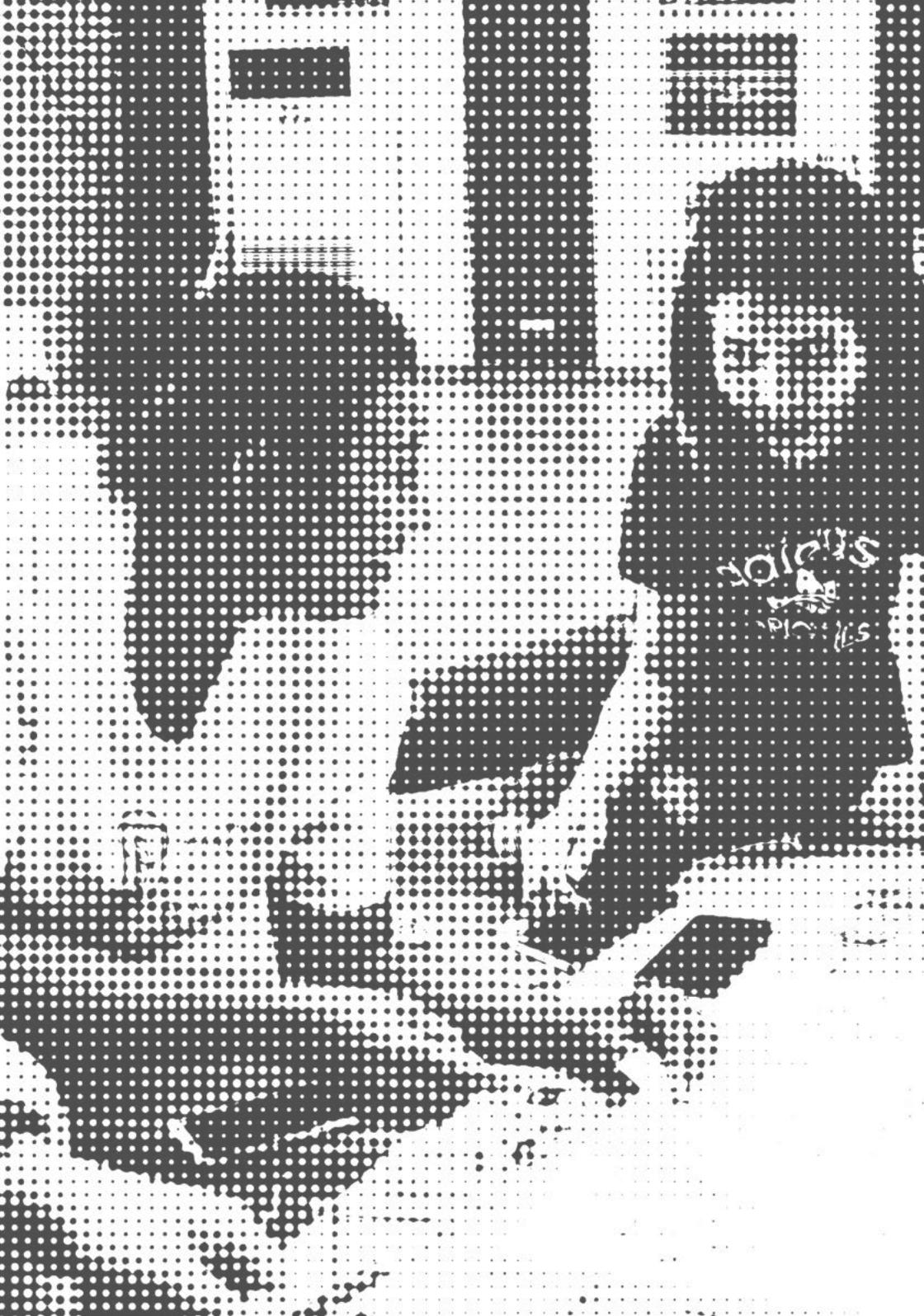
Uno de los artistas callejeros más prolíficos del siglo XXI, un artista con el seudónimo de JR, se ha etiquetado a sí mismo en Instagram como un “Artista hasta que encuentre un trabajo real”. Aunque escribió esta declaración con ironía, es importante reconocer que las ocupaciones creativas son “trabajos reales”.

Entonces, ¿por qué el arte no es un trabajo real? Quizás la definición de un trabajo real consiste en una semana regular de 40 horas laborables, tener a un supervisor y

a un jefe, o contar con un salario regular. Hay muchos eventos y oportunidades que desafían el hecho de que la ocupación de un artista no es real, se les paga mínimamente o no, y muchas veces la transacción se hace en base a la promesa de un pago o exposición futuros. Las exposiciones no pagan las facturas.

Aunque el estigma social hacia los creadores es una historia antigua, es una historia que los artistas todavía se esfuerzan por cambiar. Ser creativo requiere educación, experiencia e inmensa autodisciplina para practicar, practicar y practicar. Ya sea a través de la educación en las artes después de la escuela secundaria (con un alto precio) o a través de noches interminables de trabajo independiente, los artistas están trabajando, mucho más allá de las 8 am a 5 pm que requieren muchas otras ocupaciones. El campo creativo es tan válido como cualquier otra profesión y está en tantas facetas que dan forma a nuestra cultura y sociedad. La imagen en la pared, el diseño de una casa, el hecho de que exista la fuente Times New Roman predeterminada en cada computadora, los colores de la bandera de un país, estos son sólo algunos ejemplos para decir que el arte vive y respira a nuestro alrededor. Los creadores, los artistas, los creativos, sean anónimos o no, hicieron la tarea de investigar, crear y presentar manualmente estos artefactos que forman parte de nuestras vidas.

Dona Park es una ilustradora y diseñadora gráfica coreana-canadiense que vive en Vancouver, Canadá, y que ha trabajado intensamente en el arte para iniciativas de construcción de paz en Camboya. Encuentra su inspiración en los aprendizajes personales de sus experiencias interculturales, viajes y vivir en el extranjero, en particular interactuando con la naturaleza y con mujeres de todo el mundo. La mayoría de las ilustraciones de Park reflejan pequeños momentos agridulces de sus veintes, momentos con los que las mujeres de todo el mundo tal vez pueden empatizar: mujeres simplemente siendo ellas mismas. Ya sea que se trate de una angustia, períodos inesperados o la autoevaluación de nuestras estrías, Park disfruta explorando su propia juventud efervescente y efímera.

PERCIBIR LAS TENSIONES COMO
BARRERAS PARA LA COLABORACIÓN
EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

PERCIBIR LAS TENSIONES COMO BARRERAS PARA LA COLABORACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Dona Park y Raymond Hyma

Estas tensiones pueden deberse a metas u objetivos que parecen estar en conflicto entre sí. A menudo se sienten con mucha fuerza porque parecen ser los valores los que chocan. En el caso de los artistas y los constructores de paz, como en cualquier esfuerzo colaborativo, las tensiones inevitablemente van a aflorar. A medida que se cruzan diferentes metas, prioridades y perspectivas, no hay duda de que surgirán serias preguntas, particularmente cuando se involucra a las comunidades.

Las tensiones no necesitan verse como barreras en el arte para la colaboración para la paz. De hecho, a menudo hay muchos más puntos en común que desacuerdos. Es fundamental reconocer que los artistas y los constructores de paz tienen sus propios saberes. Al mismo tiempo, ambos son capaces de adaptarse al contexto del otro actor. Los artistas pueden entender el conflicto de formas profundas y variadas. Por ejemplo, un artista puede usar el conflicto como una herramienta en su trabajo. Pueden crear en su obra de arte elementos contradictorios para fomentar la ironía o incluso la tensión, y así empujar los límites de la controversia o los temas que dividen. Los constructores de paz también

pueden trabajar con las artes. Para los profesionales que tienen habilidades para adaptarse y cambiar frente a conflictos complejos dinámicos, la creatividad no les resulta un concepto extraño en su búsqueda de formas innovadoras para facilitar el diálogo, la mediación e incluso para explorar los propios conflictos internos. Trabajar juntos en la creación de arte comunitario puede ser algo natural para un constructor de paz experimentado.

Al identificar las tensiones más comunes que pueden surgir en el arte para la colaboración por la paz, hay muchos ejemplos de cómo sus enfoques combinados no sólo pueden adaptarse, sino que en realidad pueden mejorar las prioridades en ambos casos. A través del diálogo y la reflexión continuos en todas las etapas, los constructores de paz y los artistas pueden crear oportunidades a partir de problemas que podrían percibirse erróneamente como obstáculos o barreras.

PROPIEDAD CREATIVA PERSONAL VERSUS PROPIEDAD CREATIVA COMUNITARIA

¿Cómo se puede tener una mutua colaboración exitosa en la que tanto el artista como el constructor de paz se sientan representados?

La cuestión de la propiedad sobre la creación puede volverse polémica, especialmente cuando se van involucrando más partes a un proceso de producción de arte junto con un artista. Con un proyecto personal, individual, es el artista el que reclama la propiedad de la obra de

arte que crea. Con un proyecto de arte comunitario, que puede involucrar artistas, constructores de paz, miembros de la comunidad local, etc., esa propiedad se puede distribuir en diferentes porcentajes. Las expectativas de propiedad tanto para el artista como para el constructor de paz pueden ser diferentes, incluso después de la comunicación entre ambas partes. La propiedad puede referirse al reconocimiento de quién produjo una obra de arte, ya sea que se trate de la obra del artista, de la comunidad, o ambas. Y, también, la polémica podría centrarse en quién se quedará con la producción artística final, especialmente si fue creada por comunidades en colaboración con personas de afuera, todos reclamando la propiedad de la obra física.

Los aspectos acerca de la propiedad creativa dan lugar, a veces, a una conversación, difícil pero necesaria, entre todos los involucrados en el proceso colectivo de arte para la construcción de paz. Las siguientes preguntas, basadas en la experiencia práctica y la reflexión constructiva, se ofrecen como punto de partida para las discusiones entre los constructores de paz y los artistas que se están preparando para una iniciativa.

¿Quién es el creador?

1. ¿Trabjará el artista sólo para crear una pieza?
¿O un conjunto de obras de arte?
2. ¿Se asociarán el artista y el constructor de paz para crear una obra de arte?

3. ¿Guiará el artista al constructor de paz para que éste cree su propia obra de arte?

Proceso y retroalimentación

1. ¿Se le otorgará al artista autonomía creativa plena en la creación de la obra de arte? ¿O la obra de arte requerirá de edición y comentarios?
2. Si es necesario editar, ¿cuántas sesiones de retroalimentación se requerirán?
3. ¿Cuándo es la fecha límite?

Compensación

1. ¿Quién tendrá la propiedad sobre la pieza final?
2. ¿Quién financiará la producción de la obra de arte?
3. ¿Se compensará al artista por su obra de arte si se trata de una pieza encargada?
4. ¿La compensación se discutirá entre el constructor de paz y el artista?

Metas

1. ¿Cuáles son los objetivos del artista?

2. ¿Cuáles son los objetivos del constructor de paz?
3. ¿Se superponen estos objetivos?

PROCESO VERSUS PRODUCTO

Uno de los desafíos que constructores de paz y artistas pueden encontrar trabajando juntos, deriva de la asignación de diferentes niveles de prioridad a los procesos individual o participativo de la intervención versus la calidad del producto creado a través de las etapas de formación artística. Simplificando, los constructores de paz, naturalmente, pueden centrarse más en el proceso de los actores, en el potencial para la transformación de las percepciones negativas o en el impacto que puede lograrse en las dinámicas de conflicto prolongadas. Por el contrario, los artistas a menudo pueden sentir que la obra de arte es de importancia crítica y determinará el éxito, especialmente si se va a mostrar públicamente, como en una galería o una exposición. Esto es particularmente cierto para las artes visuales, donde la atención del público también puede estar en la belleza o apariencia de una obra o en su forma de exhibición.

Es posible acomodar diferentes prioridades en una intervención artística para la construcción de paz. Proceso y producto no tiene que ser, necesariamente, excluyentes entre sí.

PRODUCIR A TRAVÉS DEL PROCESO

Un viaje reflexivo se transforma en una obra de arte espectacular

En una colaboración entre una organización de Japón que trabaja con el arte y una organización de Camboya que trabaja con la construcción de paz, dos equipos se unieron para concebir una actividad artística que sirviera como conclusión de este proyecto de un año de duración. El mismo se había centrado en la escucha intensiva y los participantes habían pasado largos períodos escuchando a otras personas y comunicando sus mensajes con el menor sesgo posible. Con esto en mente, se decidió realizar con ellos un proceso creativo de elaboración de una “Máscara de Paz” para que tuvieran un proceso de reflexión

y meditación que les diera la oportunidad de escuchar sus propios pensamientos.

Las Máscaras de Paz⁸ eran una forma de arte conceptual desarrollada durante años de producción y perfeccionamiento por parte del equipo de arte. Durante tres días, los participantes de construcción de paz se fueron turnando para experimentar el proceso de fabricación de máscaras, entablando un diálogo significativo y viendo cómo imágenes de sus propios rostros se iban conectando lentamente para formar una hermosa obra de arte. Una semana después, se llevó a cabo una exposición en una reconocida galería de arte para mostrar las Máscaras de Paz al público y brindar el espacio para que los participantes compartieran sus experiencias en el trabajo de construcción de paz a lo largo de

8. Las Máscaras de Paz provienen de una práctica artística única de impresiones faciales sobre papel japonés desarrollado por Peace Mask Project, que remarca la singularidad de la cara de cada persona al mismo tiempo que celebra aquello que no puede ser escindido de nuestra humanidad. En colaboración con WPM en Cambodia, ambas organizaciones trabajaron juntas para usar el arte y la investigación-acción como un proceso dirigido a la producción de un trabajo visual artístico y un aporte académico en torno a las dinámicas interétnicas y la identidad. Ver publicación Hear, Listen. Look, See. Touch, Feel: Using our senses to understand the other (2018). Phnom Penh: Women Peace Makers: <https://wpmcambodia.org/project/hear-listen-look-see-touch-feel>

un año. El evento atrajo por igual a artistas, amantes del arte, constructores de paz y a la sociedad civil.

Al crear un proceso alrededor del producto y al exhibir el producto para mostrar, también, el proceso, la actividad fue un gran éxito tanto para los participantes como para el público en general

ARTE PROFESIONAL VERSUS ARTE COMUNITARIO

Incluso en el mundo del arte, el debate acerca de quién es un artista profesional frente a quién es un artista aficionado puede causar grandes divisiones y diferencias de opinión. Para los constructores de paz, el arte comunitario podría ser el resultado real de cualquier intervención que intente abordar el conflicto. Las exposiciones de arte de alto perfil, sin embargo, generalmente giran en torno a un solo artista, que es bien conocido y puede atraer a una audiencia por su nombre y reconocimiento. ¿Cómo puede el arte profesional concordar con la comunidad de forma que un artista pueda mantener una reputación estándar mientras que el arte comunitario puede, también, estar presente para comunicar una acción social local?

Algunos artistas estarán más versados que otros en la incorporación del arte comunitario en sus propias formas de arte. Otros preferirán tener la autoridad total de su trabajo sin influencia externa, particularmente en el escenario de exposición o exhibición pública. Es fundamental comprender estas dinámicas y gestionar cualquier tensión potencial desde el principio. Hay muchas opciones de exhibición y es responsabilidad tanto de los artistas como de los constructores de la paz ser creativos en su planificación y ejecución para garantizar que todos se sientan representados y reconocidos por su trabajo.

SIMBIOSIS ENTRE EL ARTISTA Y LA COMUNIDAD

*Una co-creación de dos formas de arte crea una
única obra maestra*

Una organización dedicada a la construcción de paz incluyó la experiencia artística de una ilustradora y pintora reconocida internacionalmente para trabajar en un pueblo flotante, vulnerable y principalmente compuesto de residentes sin patria que vivían en casas-bote. El objetivo era brindar a la comunidad un espacio donde poder explorar su sentido de lugar y poder expresar qué era lo que ellos sentían como “hogar”. La situación era delicada, ya que estaba en marcha una controvertida iniciativa, liderada por las autoridades estatales, que buscaba reubicar a estos residentes en tierra. Su comunidad estaba siendo desmantelada trozo por trozo.

La artista se unió a la organización de construcción de paz de la comunidad que había conseguido un viejo barco de pesca, en uso por más de una década. Durante varios días, la artista escuchó historias acerca de cómo ellos veían su hogar a lo largo de las generaciones que llevaban viviendo allí. Ella comenzó a interpretar sus conversaciones y a traducirlas en forma visual a lo largo del barco. Mientras, los residentes aprendieron a usar cámaras digitales y conceptos de fotografía. Salieron y tomaron fotografías de su comunidad, buscando escenas familiares de la vida cotidiana. El barco, convertido en un lienzo narrativo, se completó y fue exhibido en una galería de arte, con la fotografías, en blanco y negro, colgadas de hilo de pescar alrededor del barco para generar una

sensación de estar flotando en el agua. El resultado fue una forma más abstracta y visual de fomentar la empatía del público por una comunidad que estaba compartiendo su propio viaje desafiante por medio del arte.

La co-creación, combinando el arte profesional y el comunitario, trajo algo único al público asegurando tanto la alta calidad artística como la representación comunitaria. Ambos, la artista y la comunidad fueron reconocidas y llamaron la atención de una audiencia local diversa.

CAPACIDAD TÉCNICA VERSUS CONOCIMIENTO LOCAL

Una de las tensiones que, a pesar de las buenas intenciones, puede abrirse camino durante la colaboración, particularmente cuando se involucra a personas externas en un conflicto local, es a causa de la brecha entre la capacidad técnica para producir una forma de arte por un lado y el conocimiento local y la comprensión del contexto, por el otro. Los artistas aportan habilidades creativas que son únicas y no se pueden replicar. También aportan las habilidades técnicas que son esenciales para facilitar cualquier iniciativa comunitaria basada en el arte. Por su parte, una organización local de construcción de paz, o los propios participantes, conocen

en profundidad el contexto y la situación en la que están trabajando, algo que el artista podría desconocer o malinterpretar.

Es fundamental que los artistas y los constructores de paz reconozcan y respeten la experiencia del otro. Los constructores de paz deben permitir que los artistas lideren plenamente la componente artística en las intervenciones de paz basadas en el arte, asegurándoles que pueden confiar en que no se apropiarán de los procesos ni los adaptarán en el futuro a menos que lo hayan acordado previamente con el artista. Al mismo tiempo, los artistas deben valorar y respetar que los socios locales tienen el conocimiento y el instinto de lo que es apropiado para los participantes y el público. Deben colaborar con los constructores de paz para asegurarse de que harán todo lo posible para no hacer daño y para poder cambiar de rumbo si fuera necesario.

FILMACIÓN DOCUMENTAL AMATEUR

*Cineastas profesionales desarrollan una
intervención para la apropiación local*

En una iniciativa entre una escuela regional de cine y una ONG local en construcción de paz, los productores de documentales y los constructores de paz de base se unieron para co-crear películas con historias de la vida cotidiana de la gente. El objetivo era desarrollar una relación con un extraño que normalmente podía pasar desapercibida, sin atención ni reconocimiento, filmar un pequeño fragmento de su vida y utilizar ese mini-documental para presentar a esta persona al público. Un proceso como este tiene el potencial de humanizar a las personas e impulsar nuestra capacidad para conectarnos con personas desconocidas.

Los equipos de filmación estaban compuestos por personas de diferentes orígenes y habilidades. A los participantes, muy brevemente, se les enseñó cómo planificar, producir y editar películas. Cada equipo tenía al menos un participante local que podía transitar por la ciudad, hablar el idioma y conectarse con la gente. Con la experiencia técnica del equipo de realizadores y el conocimiento local de muchos de los participantes, al final de la capacitación se produjeron y proyectaron muchos cortometrajes para el público.

Fue fundamental combinar el conocimiento local y la experiencia técnica para trabajar juntos y producir cortometrajes creativos sobre la vida cotidiana. Uno de los factores clave en una colaboración exitosa entre artistas y constructores de paz es el entendimiento mutuo y el respeto por el hecho de que ambos son expertos en sus propios oficios y comunicaciones por derecho propio.

GRAN IMPACTO MASIVO VERSUS IMPACTO DE BAJO PERFIL

El arte puede atraer multitudes. La construcción de paz con frecuencia funciona en diferentes etapas en las que puede ser una ventaja mantener un bajo perfil. Por el contrario, los artistas pueden sentir que su arte debe

ser estimulante, controvertido, llamar la atención y provocar la crítica de su audiencia, la comunidad o las autoridades. Esta tensión también se hace presente en el dilema Proceso versus Producto. ¿Cuánto y cuándo uno quisiera involucrar al público? ¿Debería centrarse en el artista y su obra de arte, o debería centrarse en las voces y los aprendizajes de la comunidad? Cualquiera de los dos enfoques atraerá a públicos muy diferentes. ¿Qué pasa si el tema es delicado desde la perspectiva de la construcción de paz pero excitantemente provocativo desde una perspectiva artística?

La opción de tener un evento de alto perfil, como una exhibición de arte, puede fomentar una tensión entre los constructores de paz y los artistas, particularmente en contextos de conflicto altamente sensibles. También puede causar tensión cuando los artistas o las comunidades quedan en el centro de la atención. Si se planea realizar un evento, como una exposición, una inauguración, un lanzamiento o un taller público, los artistas y los constructores de paz deben decidir juntos cómo será dicho evento. ¿A quién se le atribuyen los créditos? ¿Cómo se difundirá la actividad? ¿Quién debería estar ahí? Más importante aún, ¿Cuáles son los aspectos más sensibles que no pueden comunicarse públicamente?

ARTE EN LA ESCENA, CONSTRUCCIÓN DE PAZ ENTRE BAMBALINAS

Una artista de alto perfil crea un espacio íntimo para diálogos discretos

En una iniciativa, una artista y una organización de construcción de paz hicieron un trabajo profundo para producir una obra de arte en una comunidad que históricamente era mal percibida por la sociedad en general, en una situación altamente sensible y controvertida. La organización que trabajaba con la comunidad sabía que ponerlos en el centro de atención podría poner en peligro su seguridad y generar aún más divisiones con los demás. La artista, por otro

lado, sintió que mostrar el arte a un público más amplio era una parte vital para brindar acceso a los demás y mostrar el trabajo. Juntos, la artista y los constructores de paz decidieron mostrar la pieza principal de arte como una creación propia de la artista, utilizando su nombre e identidad artística. En lugar de nombrar a la comunidad, anunciaron que la artista se había inspirado en una comunidad y co-creó con ellos una colección de piezas. Con una exhibición de alto perfil pero resguardando la identidad de la comunidad, se pudo reconocer y celebrar el mérito artístico. Al mismo tiempo, la presencia indirecta y sutil de la comunidad permitió a los visitantes tener una conversación y una reflexión más profundas sobre un aspecto importante del conflicto sin enfocarse en una sola comunidad o en residentes específicos.

RETROALIMENTACIÓN EXPERIENCIAL VERSUS RETROALIMENTACIÓN FORMAL

En las iniciativas de arte por la paz, con mucha frecuencia es el artista quien recibe retroalimentación durante todo el proceso. Es natural que otros comenten sobre el arte. Artistas comisionados, diseñadores gráficos y cualquier productor de arte reciben críticas por sus proyectos o productos. Sin embargo, para las personas puede ser difícil hacer una crítica o retroalimentación constructiva en un contexto artístico, especialmente cuando uno carece de la jerga que usan los creativos.

La retroalimentación experiencial se refiere al efecto emocional que alguien expresa al experimentar directamente una obra de arte o el proceso de producción. Es interpretativo e implica una profunda reflexión personal. Los artistas pueden optar por involucrar a quienes no son artistas en la retroalimentación experiencial, para escuchar una internalización de su arte. Comprender la historia que uno ve en el arte, o cómo se sienten al mirar la obra, o lo que ven, puede proporcionar una crítica poderosa. Esto puede ser muy significativo y productivo en el desarrollo artístico.

La retroalimentación formal puede ser más específica y centrada en las elecciones realizadas en la obra de arte. Puede referirse a los elementos utilizados para crear la obra o decisiones técnicas involucradas en ella. La mayoría de los artistas podrían beneficiarse de los comentarios formales de otros artistas y creativos. Con frecuencia, este tipo de retroalimentación ocurre en el mundo del arte y debe ser tratado con cuidado por personas que no son artistas y que se dedican a otros temas.

Cuando el artista y el constructor de paz se unen, surge nuevamente la cuestión de la propiedad creativa para decidir cómo se debe incorporar la retroalimentación artística en la iniciativa. ¿Se le otorgará al artista la propiedad creativa completa del proyecto? ¿Están abiertos a la crítica constructiva? Si se trata de un proyecto de arte comunitario para la construcción de paz, ¿estará el artista dispuesto a cambios sobre la

base de lo que ocurre en terreno y a las recomendaciones del constructor de paz? Es importante comenzar con una conversación entre el constructor de paz y el artista para acordar cuántas sesiones de retroalimentación serán necesarias, de acuerdo con la línea de tiempo del proyecto o la colaboración. Esto también aplica a trabajos en base a pedidos o incluso proyectos de diseño gráfico que se destinen al consumo masivo.

Ejemplos de críticas ineficaces que enfrentan los artistas:

“No me gusta. ¿Puedes mejorarlo?”

“¿Puedes hacerlo más sofisticado?”

“Parece un poco extraño”.

Comentarios generales y vagos, como éstos, no apuntan a identificar qué o cómo podría modificarse una obra. Las sugerencias deberían orientarse a ser críticas constructivas que incluyan pasos concretos para hacer cambios. ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Hacer qué cosa mejor? ¿Qué se ve raro? ¿Cómo se define lo extraño?

La mayoría de estos comentarios socavan la integridad del artista y no ofrecen una crítica formal o desde la experiencia hacia la obra de arte. Si tanto el artista como el constructor de paz están de acuerdo con recibir retroalimentación, aquí hay algunos consejos productivos para quienes no son artistas sobre cómo ofrecer críticas constructivas y efectivas.

1. Evite los comentarios vagos

Sea extremadamente específico y explique las opciones. Mejor aún, es útil para el artista mostrar visualmente el objetivo y el concepto. Ser claro y explicar los detalles y especificaciones del producto sienta una buena base incluso antes de que comience el proyecto.

Por ejemplo, en lugar de “¿Puedes mejorarlo?” uno puede preguntar, “¿Podría mejorar el color del título a un amarillo brillante o blanco, en lugar del negro para que el color se destaque mejor?”

2. Sea claro y no utilice descripciones innecesarias

“¿Puedes hacerlo más sofisticado? ¿Agregar un poco más de vida? ¿Más extravagante? Nuevamente, como mencionamos antes, hay que hacer las críticas detalladas y específicas. Tampoco haga referencia a conceptos ambiguos sino que formule la retroalimentación en descripciones tangibles de lo que se puede cambiar. Si el trabajo debiera ser “sofisticado”, ¿qué significa esto? No dé por sentado que el artista comparte la misma definición de sofisticado, elegante o moderno. Cuando se trabaja con un artista, es útil traer ejemplos visuales ya que los conceptos visuales necesitan referencias y descripciones visuales.

Por ejemplo, en lugar de “Hágalo sofisticado”, razone y describa los pasos prácticos en los que se ve la sofisticación: “¿Puede hacer dos cuadros de texto separados en lugar de uno? Esto hace que el espacio parezca menos abarrotado y más fácil de leer” o “Me inspira la paleta de colores de Mondrian. ¿Podríamos utilizarla? “

3. *Investigar y preparar*

Nuevamente, los ejemplos visuales son extremadamente útiles para el artista. Obviamente, cuando se trabaja con una forma de arte específica, el artista aporta su estilo artístico e ingenio al espacio de colaboración. Para quien no es artista y desea discutir detalles o ideas artísticas, es útil mostrar ejemplos visuales, como lugares, ya sea en persona o con fotografías. Las referencias tangibles, especialmente antes de que comience la actividad, ayudarán a los artistas a comprender el entorno y otros factores importantes. Hacer una investigación y usar lenguaje visual no sólo es útil para el artista, sino que demuestra un esfuerzo por respetar el oficio del artista para que el proceso sea más fluido. Esto también le da oportunidad a los artistas de entrar en un contexto, incluso siendo totalmente externo, con una mayor comprensión de la dinámica en juego. Cuanta más información se recopile sobre los grupos involucrados o el conflicto en cuestión, no sólo proveerá con información al artista, sino que también garantizará que el artista pueda aplicar el

mejor enfoque posible de Acción sin Daño mientras se involucra en un entorno de conflicto.

4. *Haga preguntas*

No hay nada de malo en crear una cultura de retroalimentación o hacer preguntas. Si la jerga del artista es difícil de entender, pregunte. Ya sea sobre la diferencia entre CMYK⁹, RGB¹⁰, o Pantone¹¹, hasta preguntas de diseño más complejas, pregunte para recibir una aclaración del artista. Aparte de las preguntas sobre especificaciones de diseño, haga preguntas aclaratorias si un concepto es difícil de entender. Hacer preguntas adecuadas permite al artista compartir sus años de experiencia. La creatividad se nutre de una colaboración saludable - la excesiva gestión del arte y la creatividad por parte de personas que no son artistas pueden convertir al artista en una herramienta y sofocar su

9. CMYK significa “Cyan Magenta Yellow Black” (Cian Magneta Amarillo Negro), los cuatro colores básicos utilizados en la impresión. La mayoría de los diseñadores o artistas que trabajan en artes digitales entenderían y utilizarían estos términos, mientras que aquellos que no estén familiarizados con ellos pueden perderse en conversaciones técnicas que pueden tener un impacto significativo en los productos.

10. RGB significa “Red Green Blue” (Rojo Verde Azul) y son los colores utilizados en el proceso que ve en la pantalla de su computadora. La diferencia entre el color de su pantalla y el color que se imprime puede ser muy significativa

11. Pantone se refiere a un sistema de códigos de color que se refieren a tonos exactos. El punto es que una contraparte artística o diseñadora puede estar bien versada en terminología que otros no conocen.

confianza y el espacio creativo. Al mismo tiempo, los artistas pueden hacer más preguntas sobre el contexto, el conflicto o el escenario. Esto no sólo contribuirá a una atmósfera de colaboración, sino que también puede inspirar la creatividad artística a través de un mayor entendimiento.

PRINCIPIOS GUÍA DEL ARTE
COMUNITARIO PARA INICIATIVAS
DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ

PRINCIPIOS GUÍA DEL ARTE COMUNITARIO PARA INICIATIVAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Women Peace Makers (WPM) es una organización de género y construcción de paz que trabaja principalmente utilizando enfoques de transformación de conflictos en su trabajo con actores en conflicto. Aunque no es una entidad enfocada en las artes, WPM incorpora actividades artísticas en sus programas con el objetivo de fomentar la creatividad y unir a las personas en torno a enfoques novedosos y artísticos. Esto, principalmente en contextos de paz y conflicto, pero también incluye áreas de identidad, género, discriminación y mediación comunitaria.

Valoramos la experiencia y la importancia de los artistas profesionales en su campo. Entendemos que pueden existir tensiones cuando el arte y la construcción de paz se unen con metas y objetivos distintos para cada una de las partes.

Con el fin de mostrar una mayor transparencia y proporcionar una divulgación completa sobre nuestros intereses y prioridades, presentamos una lista de principios guía que creemos, necesitan impulsar iniciativas artísticas con las comunidades en las que trabajamos. Pedimos a los constructores de paz y artistas, se unan para evaluar cada principio en el ámbito de cualquier posible proyecto colaborativo. Del mismo modo, animamos a todos los

artistas que trabajan con nosotros a crear o compartir principios guía para su procesos y trabajo. Así, también podremos entender mejor las prioridades y perspectivas antes de participar en una iniciativa de construcción de paz o arte para la paz directamente con las comunidades.

Para cualquier principio que pueda resultar difícil a cualquiera de las partes, debe llevarse a cabo un debate para evaluar cualquier posible problema. El principio puede incluir notas breves para reconocer el punto del debate e incluir cualquier entendimiento compartido resultante. No todos los principios deben ser plenamente acordados, pero cualquier principio que pueda suponer un desafío a la cooperación, debe ser abordado y las expectativas deben ser aclaradas por cada parte durante el proceso de completar este formulario.

PRINCIPIOS GUÍA PARA INICIATIVAS DE ARTE PARA LA PAZ

Desarrollado por Women Peace Makers en Camboya, este acuerdo ofrece una oportunidad para que los constructores de paz y los artistas se reúnan en la etapa inicial de cualquier proyecto o intervención que planea discutir aspectos importantes de la colaboración. Más que un acuerdo vinculante, el documento principios guía del arte para iniciativas de construcción de paz, estimula la comunicación temprana para explorar las posibles tensiones o diferencias de perspectiva que puedan existir entre las partes. Antes de comenzar una iniciativa de arte para la construcción de paz, tómense el tiempo para leer cada principio juntos, de compartir reflexiones y valores, de discutir posibles cuestiones que podrían surgir y de tratar de llegar a un acuerdo sobre cómo asegurar que los principios se incorporen en el trabajo. Incluyan notas sobre los puntos discutidos; tanto los artistas como los representantes de las organizaciones de construcción de paz deben reconocer si están de acuerdo o en desacuerdo antes de seguir adelante.

ACCIÓN SIN DAÑO Y SEGURIDAD

El arte para la construcción de paz con comunidades pone el marco y los principios de Acción sin Daño en el centro. La seguridad debe considerarse la máxima prioridad de cualquier iniciativa. Esto incluye la seguridad de la comunidad que está siendo comprometida, la seguridad de los miembros del equipo, como el personal y los artistas involucrados, y la seguridad de los participantes y el público que interactúan con el proceso o el producto.

Artista

De acuerdo Desacuerdo

Organización de construcción de paz

De acuerdo Desacuerdo

Notas :

MEDIACIÓN PACÍFICA

El arte para la construcción de paz debe aprovechar el potencial de mediación pacífica entre los diferentes actores. Mientras que un artista profesional, en algunos casos, puede inspirarse en el caos o el conflicto, es importante tener en cuenta los peligros de los mismos elementos en un entorno de conflicto.

Artista

De acuerdo Desacuerdo

Organización de construcción de paz

De acuerdo Desacuerdo

Notas :

INCLUSIVA

La producción artística debe proporcionar el potencial de incluir a todas las personas que se presentan. Esto incluye a quienes afirman no tener ninguna habilidad artística, u otros que no necesariamente desean participar en formas o actividades de arte habituales. Con un objetivo de construcción de paz claro, las actividades artísticas deben fomentar un ambiente que invite a todos, independientemente de sus antecedentes o creencias, a unirse y participar en la producción.

Artista

De acuerdo Desacuerdo

Organización de construcción de paz

De acuerdo Desacuerdo

Notas :

DIVERTIDO/LÚDICO

Es importante, al menos al principio, asegurar que una actividad de construcción de paz basada en el arte, pueda ser entretenida para cualquier persona y en un entorno que invoque la diversión y el disfrute. Para sobrevivientes del conflicto, el arte puede tener un efecto poderoso y debe iniciarse cuidadosamente. Poner énfasis en el proceso y asegurar que no sea pesado o difícil, puede garantizar un ambiente donde todos los participantes puedan relajarse y disfrutar.

Artista

De acuerdo Desacuerdo

Organización de construcción de paz

De acuerdo Desacuerdo

Notas :

ESPACIO SEGURO Y QUE CONSTRUYA CONFIANZA

Cuando una intervención artística está diseñada específicamente para un propósito de construcción de paz, se debe prestar atención a todas las partes en la creación de un espacio seguro para cada participante. Generar confianza entre el grupo es probablemente un desafío significativo en cualquier contexto de conflicto. Diseñar cualquier actividad artística para estos fines debe proporcionar oportunidades para construir relaciones entre los participantes en un grupo. Crear algo juntos, un espacio para el diálogo y la conversación continua, tocarse físicamente unos a otros, todos conducen a un proceso continuo de creación de confianza.

Artista

De acuerdo Desacuerdo

Organización de construcción de paz

De acuerdo Desacuerdo

Notas :

ESCUCHAR TODAS LAS VOCES

En el diálogo habitual, uno de los desafíos constantes es el desequilibrio de las diferentes voces. Algunos se escuchan mucho menos que otros. La mediación es a menudo un proceso continuo para proporcionar el espacio a todas las voces. El arte para la paz y la construcción de paz creativa también deberían crear ese espacio. La expresión de cada persona involucrada debe transmitirse por igual, sin más énfasis de una sobre otra.

Artista

De acuerdo Desacuerdo

Organización de construcción de paz

De acuerdo Desacuerdo

Notas :

LA AUTOCONFIANZA Y EL EMPODERAMIENTO INDIVIDUAL

Todas las etapas de la concepción, producción y exposición artística deben tener en cuenta la importancia del bienestar de los participantes. No importa el nivel de capacidad artística o talento, cada persona debe tener el espacio para desarrollar confianza y sentirse empoderada al participar en el proceso artístico.

Artista

De acuerdo Desacuerdo

Organización de construcción de paz

De acuerdo Desacuerdo

Notas :

COMPROMETIDO

El proceso de implementación de actividades artísticas debe tener como objetivo involucrar a todos en la sala y esforzarse por ser continuamente interactivo. Incluso en momentos en que los individuos se están centrando en su propio esfuerzo artístico, se debe dar espacio para que las personas observen e interactúen con los demás.

Artista

De acuerdo Desacuerdo

Organización de construcción de paz

De acuerdo Desacuerdo

Notas :

ACOGEDOR

El objetivo de cualquier iniciativa de arte para la construcción de paz debe ser reunir a las personas, trascender las barreras sociales y permitir el pleno acceso a cualquier persona que desee unirse. Las actividades deben ser flexibles y proporcionar espacio para que las personas se unan en diferentes puntos. Aunque las actividades a puerta cerrada a veces pueden ser más apropiadas, también se debe hacer esfuerzos para dar la bienvenida a nuevos participantes y estar preparados para que los observadores se unan.

Artista

De acuerdo Desacuerdo

Organización de construcción de paz

De acuerdo Desacuerdo

Notas :

SOLIDARIDAD

Los artistas y constructores de paz deben estar listos para apoyarse mutuamente y a los participantes. En la complejidad de la dinámica de conflictos, el trauma y la exploración personal, las iniciativas de arte para la paz o de construcción de paz creativa deben poner a ambos en posiciones de responsabilidad para apoyar a los involucrados.

Artista

De acuerdo Desacuerdo

Organización de construcción de paz

De acuerdo Desacuerdo

Notas :

ATENCIÓN PLENA

La atención plena o Mindfulness ,es un proceso para llamar la atención sobre el momento presente sin juicio, que puede ser un concepto útil tanto en la consolidación de la paz como en el arte. Las intervenciones que utilizan el arte en un contexto de construcción de paz deben considerar el medio ambiente, los individuos y el grupo involucrado para llevar la práctica consciente a la obra. Se debe motivar a los participantes a que se exploren a sí mismos y con sus compañeros y reflexionen durante y continuamente sobre lo que está sucediendo en diferentes momentos.

Artista

De acuerdo Desacuerdo

Organización de construcción de paz

De acuerdo Desacuerdo

Notas :

INSPIRADOR

Tanto la construcción de paz como el arte pueden ser actividades y procesos altamente inspiradores que pueden tener un profundo impacto en las personas. Nuestro objetivo colectivo debe ser llegar al corazón de los participantes y de los públicos potenciales que degustarán las obras de arte o escucharán las voces de quienes las produjeron. El proceso y la creación deben inspirar a los demás de una manera positiva y transformadora e idealmente motivar el cambio dentro de las personas y las comunidades.

Artista

De acuerdo Desacuerdo

Organización de construcción de paz

De acuerdo Desacuerdo

Notas :

CREATIVO

Desde una perspectiva de construcción de paz, el arte es un concepto y proceso creativo. Proporciona la posibilidad de ir más allá de nuestras realidades conocidas, explorar una dimensión paralela y permitir que las personas creen algo que puede no ser posible en la vida cotidiana. La construcción de paz creativa requiere creatividad desde el principio. Pensar fuera de la caja de manera que supere lo habitual a menudo se entiende y se practica entre los constructores de paz que trabajan entre actores en conflicto. Las iniciativas de arte para la construcción de paz tienen el potencial de desbloquear la creatividad de una manera única y distinta y deben estimular a todos a aprovechar su propio espacio creativo.

Artista

De acuerdo Desacuerdo

Organización de construcción de paz

De acuerdo Desacuerdo

Notas :

ORIENTADO A PROCESOS (ARTE CONCEPTUAL)

La construcción de paz creativa puede tener un impacto mayor de un proceso de producción bien planificado que tiene un concepto o idea bien desarrollada desde el principio. El arte conceptual es una forma que asegura que las comunidades y los productores de arte no artistas tengan garantizada la participación y propiedad del proceso. El arte que sigue un proceso requiere las habilidades, la experiencia y el liderazgo de un artista o artistas, pero se basa en la participación y la participación de las comunidades. Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para diseñar arte para actividades de construcción de paz que pongan a los participantes en el centro de actividades que tengan un propósito y un camino metodológico para aprovechar la producción de arte, y ocasionalmente la exhibición, como parte de un proceso experiencial.

Artista

De acuerdo Desacuerdo

Organización de construcción de paz

De acuerdo Desacuerdo

Notas :

APRENDIZAJE ABIERTO

El objetivo de utilizar arte, y cualquier actividad en la construcción de paz, es siempre promover el entendimiento mutuo, fomentar la empatía y acercar a las personas en la búsqueda de la paz. Los métodos, resultados y lecciones aprendidas en cualquier iniciativa deben estar abiertos a todos y potencialmente replicarse o adaptarse en el futuro para permitir y mejorar las intervenciones creativas utilizadas en situaciones de conflicto. Una iniciativa de arte para la construcción de paz debe comenzar con las intenciones de todas las partes involucradas de compartir el proceso y estimular a otros a participar, o intentarlo por sí mismos, utilizar el conocimiento adquirido para lograr una paz más profunda y relaciones positivas.

Artista

De acuerdo Desacuerdo

Organización de construcción de paz

De acuerdo Desacuerdo

Notas :

ORIENTADO A UNO MISMO Y AL GRUPO

Para la construcción de paz, es tan importante reconocer el conflicto dentro de uno mismo como verlo entre dos o más partes. El arte también puede ser un proceso que involucra al individuo o al colectivo. Es esencial que las iniciativas consideren ambos aspectos e idealmente proporcionen el espacio tanto para la autoexploración como para la interacción grupal.

Artista

De acuerdo Desacuerdo

Organización de construcción de paz

De acuerdo Desacuerdo

Notas :

UN ESPACIO ADECUADO

Además de un proceso, el arte para la intervención de construcción de paz, siempre debe proporcionar un espacio adecuado. Un espacio adecuado es aquel que apoya y fomenta procesos de comunicación, innovación y creación de conocimiento que se adaptan a diversos entornos o contextos según sea necesario. Ya sea que ocurra en torno a la creación de una obra de arte, un proceso que incorpore el diálogo y las actividades, o una exposición para llegar al público, los organizadores siempre deben pensar en un espacio apropiado continuo en todos los puntos.

Artista

De acuerdo Desacuerdo

Organización de construcción de paz

De acuerdo Desacuerdo

Notas :

REFLEXIVO

Es vital que cualquier actividad que utilice arte y la construcción de paz incorpore elementos de reflexión, tanto a nivel individual como grupal. Esto no tiene por qué estar necesariamente en una etapa final, pero puede incorporarse en cualquier parte del proceso. Ser reflexivo significa asegurarse de que las acciones y el proceso sean conscientes e intencionados a través del pensamiento y la discusión. Una intervención debe incluir la reflexión de los implementadores y los participantes, y también puede incluir a los observadores y al público.

Artista

De acuerdo Desacuerdo

Organización de construcción de paz

De acuerdo Desacuerdo

Notas :

APROPIACIÓN COMUNITARIA

Una tensión significativa que puede existir entre el trabajo comunitario y el arte, es el concepto de propiedad. Los artistas y constructores de paz que trabajan juntos deben comenzar por discutir los temas claves relacionados con la propiedad. ¿Es el proceso propiedad de los artistas que trabajan con la comunidad o puede eventualmente ser utilizado y replicado con otras comunidades? ¿Quién es el propietario de la obra de arte producida a partir de la intervención?

Artista

De acuerdo Desacuerdo

Organización de construcción de paz

De acuerdo Desacuerdo

Notas :

ARTISTA

Estoy de acuerdo en que he discutido cada uno de los principios guía del arte comunitario para las Iniciativas de construcción de paz enumerados anteriormente con la organización de construcción de paz. Entiendo que esta colaboración estará guiada por estos principios y me esforzaré por asegurar que todas las prácticas artísticas con las comunidades los sigan.

Nombre

Organización o afiliación

Fecha

Firma

ORGANIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ

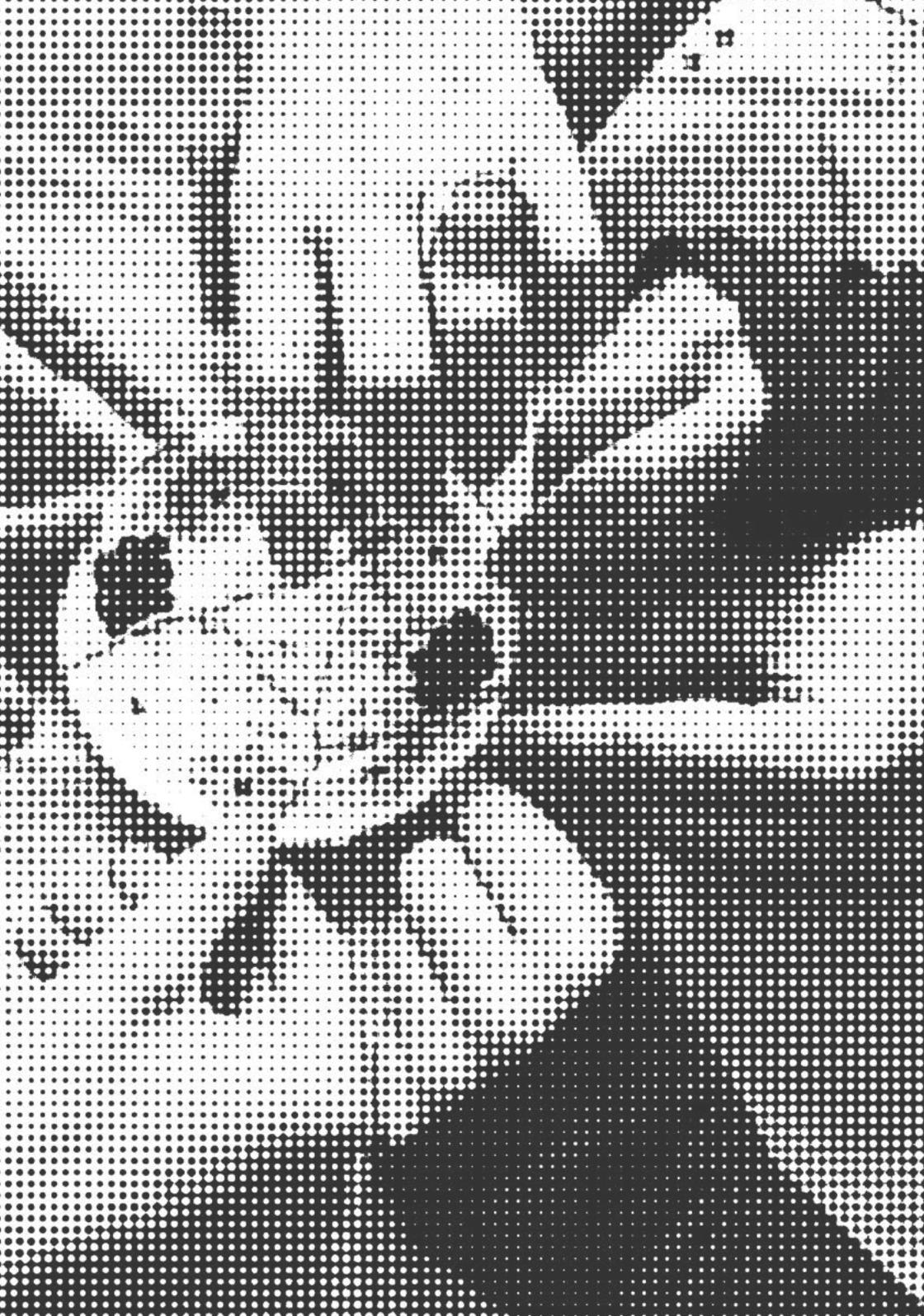
Estoy de acuerdo en que he discutido con el artista cada uno de los principios guía del arte comunitario para las iniciativas de construcción de paz enumerados anteriormente. Reconozco que los principios no acordados se discutieron en detalle y hemos llegado a un acuerdo sobre cómo navegar por nuestras distintas perspectivas una vez que comenzamos las prácticas artísticas con las comunidades

Nombre

Organización o afiliación

Fecha

Firma

EN CONCLUSIÓN,
CONTINUARÁ ...

EN CONCLUSIÓN, CONTINUARÁ ...

María Antonia Pérez
Transformadora Social Creativa

CUANDO NAVEGAR ES LA MANERA DE AVANZAR

Navegando por los Vínculos entre el Arte y la Paz es un viaje juntos. Navegar, en un sentido de la palabra, implica el acto de moverse o progresar a través de algo en una secuencia lógica o planificada. Como un barco que parte de un puerto a otro, uniendo dos lugares con un objetivo común, puede servir como un viaje que tiene lugar en medio del mar en lugar de en cualquiera de los puertos. Algunas rutas son conocidas, otras son aventuras en territorios desconocidos.

El acto mismo de navegar, implica el dominio del barco, la coordinación, la flexibilidad y el conocimiento del mismo. Quienes navegan, deben conocer bien las variables de velocidad, tiempo, distancia, su tripulación, las mareas, las direcciones del viento y las estrellas. Algunos aspectos pueden ser controlados y otros no. Fluir es esencial, y adaptarse es clave para saber navegar, crear arte y construir paz. Cada uno de ellos requiere intuición, sentido común, creatividad y, sobre todo, pasión.

Este libro recopila perspectivas de constructores de paz y de artistas, resume las reflexiones sobre el viaje navegando por el vínculo del arte y la paz con un enfoque en la conexión humana. Explora formas, herramientas y proyectos únicos que nos inspiran a ver la creatividad como proceso de mediación. Es una guía reflexiva para los profesionales y artistas de construcción de paz que trabajan juntos para transformar conflictos y fomentar la creatividad; fue diseñada por y para sus públicos propios. Sin embargo, el viaje no termina aquí, necesitamos seguir uniéndonos, compartiendo nuestras experiencias, fomentando una colaboración más fuerte y co-creando un arte diverso y conmovedor para el campo de la paz, que construya una nueva generación de constructores de paz artísticos o artistas constructores de paz.

El arte y la construcción de paz comparten las nociones de camino, intención y proceso. El arte se transforma cuando tiene la intención en hacerlo. A través de un proceso artístico, imaginativo, un comportamiento modelado y conexiones humanas, el arte puede desplegar su verdadero poder transformador: la interpretación de ideas, sentimientos y pensamientos en acciones, colores, movimientos, música o palabras. El arte forma una de las expresiones más poderosas de la cultura y tiene la posibilidad de elevar la calidad del pensamiento y la vida de los seres humanos, puede y debe desempeñar un papel importante más allá de la simple estética. Las expresiones o prácticas artísticas proporcionan canales para que las historias fluyan y para formar y reafirmar culturas. El arte siempre ha sido, y sigue siendo hoy, una herramienta poderosa contra la guerra, la exclusión,

la indiferencia y la ausencia de identidad y memoria. El arte es un medio muy poderoso para la transformación social porque apela a los sentidos, los sentimientos, las emociones y la creatividad del ser humano. El arte proporciona un espacio para construir lugares de conocimiento, aprendizaje, trasciende lo político y lo económico ya que las expresiones culturales se convierten en un derecho natural de cada individuo y comunidad. El arte es memoria, reflexión y un camino a seguir. Es una síntesis de la cultura, es un lenguaje que nos permite nombrar lo difícil, lo innombrable, el pasado y la visión de futuro, puede convertirse también en acción, en movimiento.

El profesor John Paul Lederach, distinguido pionero y teórico en el campo de la transformación de conflictos, ha fomentado la idea de que la escucha en sí está en el dominio de la estética, que los artistas escuchan de una manera diferente a los científicos sociales. Su libro, *La Imaginación Moral*¹² es una reflexión sobre más de 30 años en el campo de la construcción de paz, y explora la capacidad de imaginar y crear posibilidades de cambio para superar los ciclos de violencia. Para Lederach, se requiere imaginación. Los verdaderos constructores de paz deben parecerse más a los artistas, necesitan adoptar la estética que apoya el cambio social. Los procesos adaptativos y receptivos requieren actos creativos.

12. Tanto los constructores de paz como los artistas encontrarán consuelo y sabiduría en John Paul Lederach (2008). *La imaginación moral: El arte y el alma de construir la paz* (traducido por Teresa Toda). Bogotá: Grupo Editorial Norma.

Él ve la construcción de paz como una actividad imaginativa, intuitiva, racional, práctica, estratégica y holística. Lederach analiza la necesidad de construir la paz con el estilo y los poderes transformadores de un artista que puede unir y reflejar la complejidad de la experiencia humana en una sola pieza, imagen, poema u obra.

Guernica, Pablo Picasso, 1937

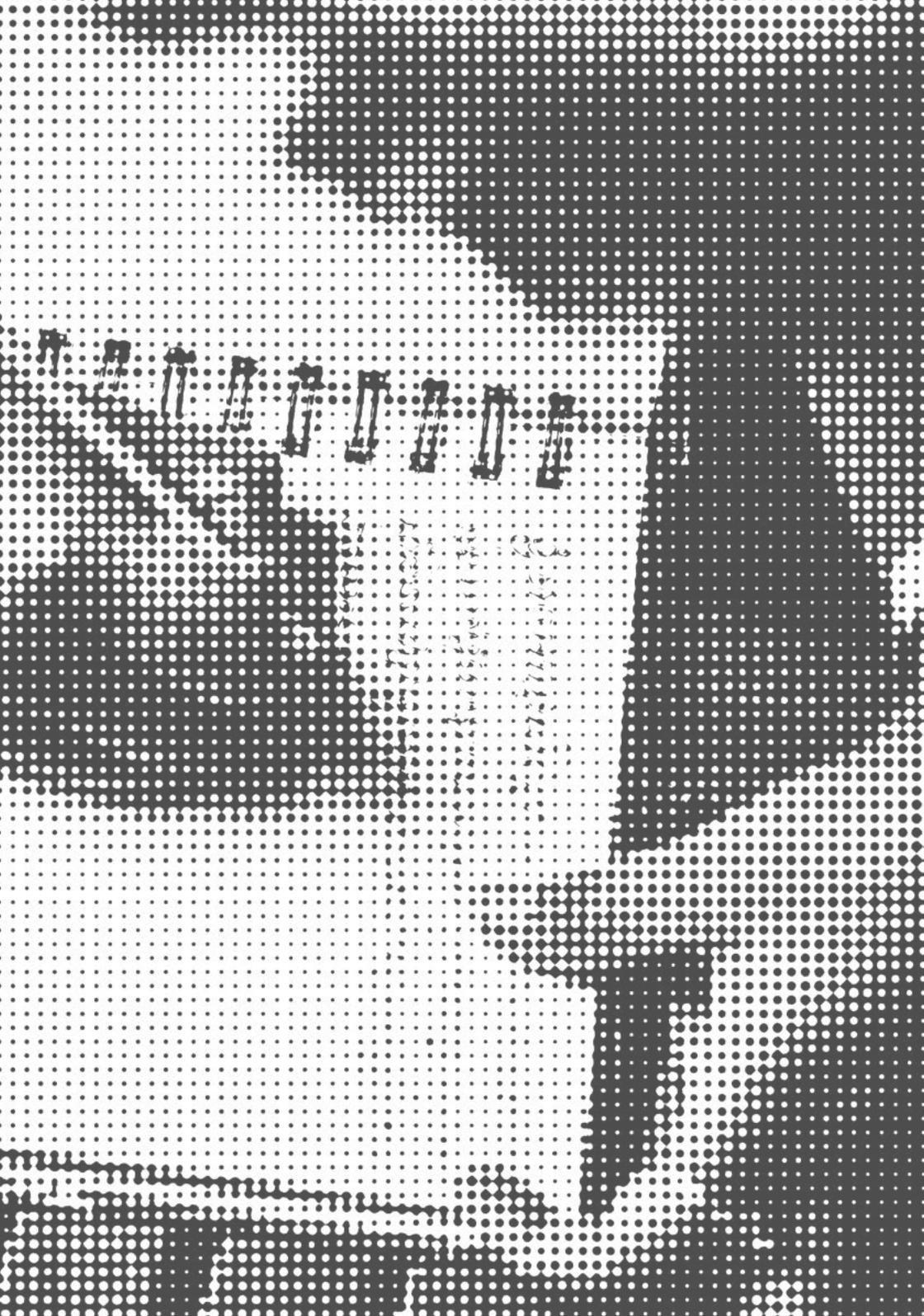
Por otro lado, el famoso pintor Pablo Picasso nunca perdió un momento para exponer las posibilidades ilimitadas de los artistas de comprometerse socialmente con los confines de una realidad mundial física. El impactante trabajo de *Guernica*, posiblemente una de sus piezas más famosas, muestra el sufrimiento de los humanos y los animales, es una de las declaraciones contra la guerra más fuertes y sin palabras que tenemos en la historia de la humanidad. Una obra de arte “inspirada” por el caos y la violencia de un bombardeo de 1937 en España, *Guernica* representa la increíble complejidad de las fuerzas geopolíticas, la destrucción y la humanidad.

Cuando Picasso fue confrontado por un oficial alemán durante una visita a su estudio en París durante la década de 1940 con una foto de Guernica preguntando si era responsable de hacerlo, Picasso respondió: “No, usted lo hizo”. No sorprende que Picasso terminara la misma década contribuyendo al mundo con su obra de arte *La paloma de la paz*, que se convertiría no sólo en el emblema de la primera Conferencia Internacional de Paz de París en 1949, sino en el símbolo más reconocido de la paz en todo el mundo.

Celebramos el arte y celebramos la paz. Reunir a constructores de paz, artistas y comunidades de base, abre las infinitas posibilidades de que podemos imaginar y crear juntos. Las diferentes perspectivas, habilidades técnicas y conocimientos pueden mejorar la colaboración, las reflexiones y las pautas en la creación conjunta de diversos proyectos e iniciativas de múltiples partes interesadas.

Ahora, más que nunca, existe una gran necesidad en todo el mundo de colaborar desde todas las disciplinas de una manera colaborativa para enfrentar viejos problemas que continúan persistiendo en los tiempos contemporáneos. Navegar los vínculos del arte y la paz juntos en el mismo barco, nos llevará a muchos nuevos puertos, pero lo que es más importante, nos unirá en la parte más importante del viaje, en medio del mar abierto.

María Antonia Pérez, ha trabajado en proyectos de arte, cultura de paz y transformación social en diferentes contextos sociales y países con diversas organizaciones sin fines de lucro en Colombia, Sri Lanka, Camboya y Japón. Ha trabajado durante casi dos décadas como asesora de la ONG internacional Peace Boat, promoviendo programas de educación para la paz, turismo sostenible y la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a bordo de un barco y en puertos de todo el mundo. Pérez posee una maestría en Gerencia de empresas sociales para la Innovación Social y el desarrollo Local, y es Becaria Rotary pro Paz de la Universidad de Chulalongkorn, del diplomado de Paz y Resolución de Conflictos en Bangkok, Tailandia. Ha trabajado como Coordinadora de Arte para la Transformación Social para la Alcaldía de Bogotá y en proyectos de Ciudadanía Cultural en Medellín Colombia. Es consultora en temas de transformación social.

REFERENCIAS Y RECURSOS

Hay muchos artículos, libros, reflexiones y textos sobre el arte, la construcción de paz y el arte para la construcción de paz. Aunque esta publicación cuenta con las reflexiones de las experiencias de los artistas y los practicantes de paz, también se basa en los conocimientos en constante evolución a través de múltiples disciplinas y especializaciones. Si bien esta lista de referencias y recursos no es en absoluto exclusiva, los autores reconocen la contribución de estas obras en su propio progreso personal y profesional y en el fomento de este trabajo.

REFERENCIAS Y RECURSOS

Anderson, Mary B. (2009). *Acción sin Daño: cómo la ayuda humanitaria puede apoyar la paz o la guerra*. Traducido al español por Jacques Mérat. Bogotá, Colombia: Ediciones Ántropos Ltda.

Galtung, Johan (2003). *Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización*. Bilbao: Bakeaz y Gernika Gogoratzuz.

Johnson, Allan G. (2006). *Privilege, Power, and Difference*. Boston, MA: McGraw Hill.

Lederach, John Paul (1998). *Construyendo la paz: Reconciliación sostenible en sociedades divididas*. Traducido al español por Marta González Moína y Lourdes Paños. Bilbao: Bakeaz.

Lederach, John Paul (2005). *La imaginación moral: El arte y el alma de la construcción de la paz*. Traducido al español por Teresa Toda. Bilbao: Bakeaz.

Liebmann, Marian (1996). *Arts Approaches to Conflict*. London: Jessica Kingsley Publishers.

Miall, Hugh (2004). *Conflict Transformation: A Multi-Dimensional Task*. Berlin: Berghof Research Center for Constructive Conflict Management.

Wallace, Marshall (2015). *From Principle to Practice: A User's Guide to Do No Harm*. Cambridge, MA: CDA Collaborative Learning Projects.

Women Peace Makers y Peace Mask Project (2018). *Hear, Listen. Look, See. Touch, Feel: Using our senses to understand the other*. Phnom Penh: Women Peace Makers.

Este libro para los constructores de paz y los artistas, es una herramienta indispensable para aquellos en busca de colaboración. Las iniciativas que incorporan el arte para la paz son cada vez más reconocidas, ya que los abordajes creativos demuestran su pertinencia para superar las divisiones y transformar el conflicto de maneras novedosas e inspiradoras. Al mismo tiempo, tener acceso a la comunidad y a las dinámicas del conflicto puede contribuir a una inspiración artística y a una oportunidad de crear algo fascinante e impactante de forma colaborativa. Estos abordajes merecen más atención. Al mismo tiempo, los constructores de paz y los artistas llegan con prioridades y perspectivas muy diferenciadas. Es esencial para ambas partes reconocer y planificar en relación a este desafío y asegurar que cualquier intervención artística al servicio de la paz trabaja de manera positiva en la comunidad adhiriendo a los principios de Acción sin Daño. Esta guía reúne a constructores de paz y artistas para reflexionar sobre la colaboración y para promover las mejores prácticas posibles en el contexto del arte para la paz y de la construcción de paz creativa a través de toda la tensión y el potencial que se encuentra en el proceso.

“Vivimos en un mundo fragmentado. Necesitamos el coraje de estos navegantes, que con brújula en mano, comparten la profunda sabiduría de que la paz es posible cuando la imaginación se despliega en el acto creativo.”

JOHN PAUL LEDERACH

ISBN 978-987-26613-1-1

9 789872 661311