

“Análisis del Arte de Postguerra y Entreguerras”

Carmen Beatriz González Sandoval
Licenciatura en Artes Plásticas
Atlantic International University - AIU
ID: UB71086HPL80239
Año 2021

INDICE

1. Introducción... página 3
2. ¿Qué es la guerra? ...páginas 4 y 5
3. Patrimonio Cultural y la Guerra, Guerra contra el arte y la cultura, mercenarios culturales, concepto de patrimonio cultural, protección de bienes culturales en conflicto armado.,,, página 6 y 9
4. Arte de entreguerras...páginas 10 y 11
5. Arte de postguerras...páginas 12 y 13
6. Arte en la guerra...páginas 14 a la 22
7. El Impresionismo y la Guerra Franco Prusiana... Página 22
8. El Cubismo, la guerra y el Guernica...página 23
9. El exilio, Remedios Varo y Leonora Carrington...página 26 y 27.
10. Artistas muertos en combate, artistas heridos y arte del camuflaje...páginas 24 y 25
11. Galería...páginas 27 a la 32
12. Bibliografía...páginas 33

Introducción

“Lo contrario a la guerra no es la paz, es la creación”

Jonathan Larson

El arte ha acompañado a los seres humanos en todos los niveles, construye impactantes arquitecturas y monumentos que cuentan el poder, el momento histórico, sus actores, la cultura y los sueños por trascender más allá de la vida. Cuando todo termina queda el arte, testigo de la cultura; el sistema en general, político, económico, educativo, todo. El arte es testigo de los intentos y equivocaciones colectivas y personales, una herramienta que contiene todo dentro y a los artistas como ejecutores serviles de afanes económicos de los poderosos.

La memoria de los humanos por el paso en el Planeta Tierra es el arte, sin duda. Y la belleza única en cada momento, gráfica, sonora y simbólica. Valiosa información perdida por la guerra, muchas veces de raíz; por medio del saqueo de guerra, los intercambios culturales y la imposición de estos a los vencidos. El cambio es inminente. Y sin embargo queda el arte o al menos algo de él, como misterio, como verdad y como prueba.

Así de forma cruel y romántica los artistas enamorados, sabios de su arte y movimientos artísticos luchan dentro de una guerra de ignorancia en medio de la destrucción y de la muerte. ¿Qué extraños sucesos ocurren en esa defensa por nuestra historia personal y colectiva? ¿Qué perdimos para aprender de los errores colectivos?

En esta investigación flotan las preguntas, variadas, políticas, preocupadas de una crisis que no es otra cosa que el interés de pocos, de la oligarquía, del imperio, de los reyes, en los que muchas personas perderán la vida, la cultura, el arte, la naturaleza; pensando con voz de mando que esa guerra les pertenece, que es progreso y la muerte injusta es válida. Esos campos de enfrentamientos armados también se documentaron desde el arte.

Escribiré en los siguientes puntos a escudriñar con interés humanista, el dolor de la guerra y el arte sobreviviente. ¡Cuánto arte derribado tras la Trinchera!

No será mi investigación homenaje al arte y los artistas, sino a las víctimas, niños que se van temprano de la vida sin esperanza de las cosas buenas.

Beatriz Sandoval la maestra amiga
Carmen Beatriz González Sandoval

¿Qué es la guerra?

“La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa” Erasmo de Rotterdam.

Es difícil dimensionar la guerra, la destrucción cultural y los por qué ocurre. Sin embargo, de alguna extraña forma sabemos que no hay paz, ni orden en la guerra. Es caos, crisis política, situación inhumana, desconsuelo. Muchos sufren en la guerra, no solamente los seres humanos también la naturaleza es foco de la ignorancia perversa del que lucha por una guerra económica territorial. Se levantan preguntas importantes para comprender lo que significa la guerra,

siendo una de ellas ¿existe una guerra para conseguir la paz? Por increíble que parezca la guerra deja solo destrucción y muerte a su paso y es recurrente en la historia de la humanidad. Es la peor de la crisis de valores, que persigue fines estrictamente económicos de pocos. Pero ¿cuándo abriremos los ojos a la realidad de la vida?

La guerra limita el esfuerzo de ser mejores, convierte a la mitad del mundo en enemigo, la población civil huye dejando atrás absolutamente todo lo que tenían incluyendo a la cultura. Defender la guerra es estar de acuerdo con los poderosos.

Entonces, la guerra es el peor desencantamiento de la vida, no se tiene esperanza futura colectiva ni personal, es la ausencia de la paz. A través de la guerra se abandona todo derecho humano, convirtiendo la vida en la ley del más fuerte. Todo sentido de protección psicológica, social, sociológica, ética, moral, religiosa es abandonada para poder cuidar la vida en forma precaria, casi inexistente. La palabra vulnerable es pequeña para dimensionar a la guerra.

El realismo político coloca a la guerra como a las personas causantes del conflicto, antropológico y social. Para comprender la guerra debemos entenderla desde el enfrentamiento armado, como ejercicio de violencia política y desde el aspecto social.

Karl Von Clausewitz dice sobre la guerra: No vamos a comenzar con una definición pedante y defectuosa de la guerra, sino nos limitaremos a su esencia, el duelo. La guerra no es otra cosa que un duelo en una escala más amplia. Si concibiéramos al mismo tiempo dos innumerables duelos aislados que la forman, podríamos representarla, bajo la forma de dos luchadores, cada uno de los cuales trata de imponer al otro su voluntad por medio de la fuerza física: su propósito inmediato es derribar al adversario e incapacitarlo, de ese modo para obtener mayor resistencia. (concepto colocado tal cual se define por su autor)

Así, esa pelea, en la que ambos creen tener la verdad sigue su doloroso curso. El dolor de ambos, el duelo es el mismo, sin ser empático, invitados a tomar acciones de justicia frente al otro.

La conciencia de guerra aniquila a los que no se sometan a sus pensamientos, no existe un juego limpio, todo está permitido incluyendo la traición. Se resalta en la guerra el uso extremo de violencia de forma continua, siendo caracterizada por tierra arrasada, no prisioneros, etnocidio, exterminio, genocidio, etcétera.

Así, Clausewits sostiene que la guerra es un verdadero instrumento político, como un medio.

Maquiavelo se da cuenta de la importancia del poder en las personas y del esfuerzo que hacen por él, como la guerra. En su libro *El Príncipe*, escribe qué debe hacer un gobernante, su desiderátum de consejos, recomendaciones y de cómo aumentar el poder que ya tiene. Además de la confianza que debe generar un príncipe a su pueblo para su glorificación, incluyendo una serie de actos, no santos en post de algo superior.

Con Maquiabelo se extiende la violencia del poder y con Kant escribe, que todas las guerras que se ganan son justas, independientemente de los motivos originarios.

Entonces la guerra es armada, velica, violenta, realizada por seres humanos, política como instrumento, de nación a nación o de partido político a partido político, es material, un duelo magnificado, expansionista, ideológica y desde ganar el poder.

Nagel describe a la guerra, como un acto no natural, como resultado de una acción demencial de un loco, decidida por un genio maligno.

La acción de la guerra es social, siempre están involucrados grupos sociales, el fin de la guerra está ligado a la mantención y reconocimiento del poder. La guerra no debe entenderse como un choque militar, sino como un proceso político.

Por último, resaltar de la guerra que los grupos mantienen un objetivo en común, como un grupo organizado. Si tal destrucción, objetivo sobre pasa a la vida, el arte ocupa un lugar pequeño y los artistas. Las formas en las que sobrevivieron al abandono de la razón son importantes e impresionantes.

“Cuando los ricos hacen la guerra, son los pobres los que mueren” *Jean Paul Sartre*.

Patrimonio Cultural y la Guerra

La extracción, tráfico ilícito, robo y destrucción del arte y la cultura lastima a los pueblos del mundo. La destrucción patrimonial del arte es una táctica de guerra al igual que el saqueo artístico.

Desde la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, la Primera y Segunda Guerra mundiales, al calor de las guerras santas sobre el Partenón, hasta la guerra en Siria es prácticamente una táctica habitual. El llamado Botín de Guerra, la gloria que genera en la psique del ganador. Pero que queda en el imaginario de un pueblo, que es lo que realmente roban además de un objeto material...su espíritu.

Para comprender mejor lo que significa formar una ley de protección a la cultura y al arte en particular ampliemos un poco el concepto de patrimonio cultural de la humanidad. En el ámbito económico, es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones con los que pasa una persona, grupo de personas, empresas, instituciones. Y más profundamente desde lo cultural, extiende en entendimiento de lo que pasaría si no contáramos con nuestro patrimonio colectivo, humano:

El concepto de Patrimonio Cultural designa a la herencia de tipo cultural que corresponde a una comunidad dada y como tal es protegida y comunicada a las generaciones presentes como las que vendrán. Algunos monumentos históricos, restos arqueológicos, tradiciones populares poseen tal valor que son considerados como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta denominación existe desde 1972, cuando la UNESCO alcanzó un acuerdo para esta definición.

Para ello existen instituciones que se encargan de velar por este patrimonio. Gracias a estas acciones se mantiene viva la cultura y supone una estrategia de paz, de comprensión, de estima, de aprendizaje social.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, tiene como objetivo contribuir a la paz y a la seguridad mundial a través de su promoción a la educación, ciencia y cultura y lo inherente a ellas. El concepto de Patrimonio evoluciona hacia el Patrimonio Inmaterial, la expresión de los pueblos; como actos festivos o tradición oral.

Ejemplos de Patrimonio Cultural Inmaterial: El Carnaval de Ayacuchano en el Perú, Lugares Sagrados Mayas, Leyendas, La Alhambra en Granada España.

Con tales significados y su comprensión entendemos la tragedia cultural además de humana, natural, de bienes inmateriales y materiales que aportan a la historia

de la humanidad y que la guerra arrebatara con furia de poder, de control, de ignorancia y con violencia extrema.

GUERRA CONTRA EL ARTE Y LA CULTURA

Guerra contra el Alma de los Pueblos.

En la Conferencia del Haya en Bruselas en 1874 o las conferencias del Haya en 1899 y 1907, pese a sus esfuerzos, el auge del totalitarismo durante el siglo XX tuvo entre sus víctimas la falta de respeto por la estética y la ética. Extrañamente se sentaron las bases para la destrucción del alma de los pueblos, su cultura. Continuarían dos guerras mundiales y locales o regionales para la destrucción del arte del siglo XX.

Como parte de esta época, un recuerdo triste, la destrucción del Buda de Bamiyán por los talibanes, destruyendo la cultura, lo que genera, con tanques y misiles. El objetivo derribar todo rastro de cultura no islámica. Solo puedo imaginar el impacto hondo en el corazón de sus creyentes.

Malí, 2012: Durante la Revolución Tuareg, causaron estragos a la ciudad conocida como 333 Santos, más conocida como Tombuctú. Pérdida de bibliotecas, monumentos, centenares de edificios religiosos, mausoleos, reliquias. Este precedente sentó las bases para por medio del Estatuto de Roma, El Tribunal Penal Internacional impulsó un proceso judicial por crímenes de guerra, al líder Ansar Al Diner. No hubo justicia para este acto de destrucción del casco histórico.

A los actos de destrucción del patrimonio cultural e inmaterial se les denomina **Limpieza Cultural**.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó de forma unánime la resolución 2347 contra la destrucción del patrimonio cultural, en la lucha contra esta lacra de actores. El Escudo Azul Internacional es creado en el año de 1996 con el objetivo de cuidar el patrimonio mundial durante conflictos armados y desastres naturales. Los más recientes *cascos azules*.

Fue hasta el año de 1977 que en el momento de construcción de una presa de Asuán en Egipto comenzó a desaparecer los monumentos de Nubia, la comunidad internacional toda conciencia de ello y lo que supondría para la humanidad. Se pudo recuperar parte del patrimonio de Abu Simbel y Filae.

Pese a las herramientas legales, se demuestra que son insuficientes, demostrado en el caso de la guerra de Siria. La destrucción del patrimonio cultural mundial trasciende enormemente en la psique de los pueblos, de su transformación, de su construcción y su legado histórico.

MERCENARIOS CULTURALES

Por lo general, como táctica de milicia no destruyen los objetos, saquean y se benefician de la venta y el control que generan los artículos culturales. Sin embargo, existe tierra arrasada como parte de la destrucción y dominio de las comunidades. Es una forma de instalar el poder sobre un grupo. Resulta comprensible el comercio ilegal del patrimonio, el mercado negro de arte internacional y los escenarios de los conflictos armados. Por ello se crea un Observatorio de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Sirio.

Como dato interesante por INTERPOL detectó 51,000 bienes culturales robados en 134 países, valorados en 5 millones de euros. Esa cantidad es superada por la realidad de sumar a cada país, la extracción arqueológica, religiosa, histórica. Además de situaciones ilícitas, como fraude fiscal, aduanas y corrupción, robo de arte, compradores anónimos, grandes magnates del petróleo o narcotraficantes.

La Diplomacia Cultural puede ayudar en estas relaciones culturales e internacionales apoyando a la protección de bienes culturales en situ.

Concepto de Patrimonio Cultural de la Humanidad

En noviembre de 1972 surgió el Convenio sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Constituye el patrimonio para la humanidad. Todo aquel monumento arquitectónico, espacio natural, cultural que sobre pase a la belleza y significado que aporte para la humanidad en sus aprendizajes de forma universal.

Es derechos colectivos de los pueblos se reconocieron expresamente mediante la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos en el año de 1976. Estos derechos incluyen el derecho a su propio patrimonio cultural. Esto conlleva a trabajar la implementación de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. Desde la diversidad lingüística a la genética.

Protección de Bienes Culturales en el conflicto armado.

Durante las guerras el vencedor tomaba bienes culturales como botín de guerra, hoy existen algunos artículos que apoyan o intentan proteger la cultura material e inmaterial y natural:

Así el artículo 27 del Reglamento relativo a los usos y costumbres de la guerra terrestre, anexo a la IV convención de la Haya de 1907 estipula que:

En los asedios y bombardeos, se adoptarán las medidas necesarias para evitar en lo posible daños a edificios destinados al culto, a las artes, ciencias, beneficencias, a los monumentos históricos, hospitales y sitios donde se agrupen enfermos y heridos, con la condición de que no sean empleados con finalidad militar.

En el artículo 56 del citado reglamento se vuelve a mencionar:

Los bienes comunales, los establecimientos destinados a culto, a la caridad, a la enseñanza, a las artes, a las ciencias, aunque pertenezcan al Estado, serán tratadas como propiedad privada. Se prohíbe y se perseguirá todo embargo, destrucción o degradación internacional de dichos establecimientos, monumentos históricos, obras de arte y científicas.

Pedro III El Ceremonioso, calificó al Partenón de Atenas como la más bella joya que existe en el mundo, y ordenó su protección con una guardia especial. Lord Elgin lo despojó de sus frisos llevándolos a Gran Bretaña.

Naturalmente estos convenios adolecen de defectos. La realidad supera a la ficción.

ARTE ENTREGUERRAS

En cualquier tiempo de guerra a lo largo de la historia existen momentos de creación importante de los artistas. Aún con la guerra o después de ella el arte se da como herramienta de esperanza y de ser. Así ya documentados momentos de vanguardia tenemos movimientos artísticos que existen hoy a manera de rebeldía o continuidad heroica. Dos momentos importantes el del expresionismo y el de las vanguardias.

Las vanguardias del arte son corrientes que se han consagrado por enfrentar su pasado, desde cero en su creación. Los artistas han encontrado en su manifestación artística una forma de expresar la guerra o resistencia de seguir haciendo arte.

En contexto se estudia al arte de entre guerras las que comprenden el período situado entre la Primera y Segunda Guerra Mundiales. La guerra rompe con la Belle Époque, supone un trauma social, una ruptura. Surgen así las vanguardias como un inicio experimental, una renovación estética, como una fiesta.

La experimentación se convirtió en método para la creación del arte moderno, como rechazo a la tradición y el autoritarismo. Los creadores elaboran amplios manifiestos artísticos, que de manera formal explican su arte.

Algunas de las corrientes artísticas entreguerras son el dadaísmo, el surrealismo, el ultraísmo. El art decó como post guerra y entreguerras.

El **Dadaísmo** surgió en Suiza en el año de 1916. Nació desde la razón del Positivismo en contrapartida. En contra de la burguesía, desde la pintura y la literatura. Como juego y negación de todo lo que existe. Entre los exponentes están: Hugo Ball, Tristan Tzara, Duchamp.

El **Ultraísmo** nació en España en 1918, esta corriente es síntesis de otras. Evita lo sentimental, se propone futurista, comunica a través de la simpleza. Si bien fue la pintura el motor de la creación, también en la literatura.

El Ultraísmo estaba en contra de los adornos, sin sustancia.

Los principales exponentes son: Rafael Cancinos y Jorge Luis Borges.

Surrealismo, Nació en Francia en 1920. Fue una de las vanguardias más fuertes y nombradas, dentro de una construcción romántica, de origen literario y como impulsador romántico André Bretón.

A través de su técnica enfocan una crítica a la sociedad, de carácter humanista desde su arte.

El surrealismo es el mundo de los sueños y fantasías. Entre sus principales exponentes están: André Bretón, Frida Kahlo, Salvador Dalí, Miró.

En arquitectura se creó el **Funcionalismo**, moderna en manos de Le Corbusier, la escuela alemana de La Bauhaus, el estadounidense Frank Loyd Wright. Los años 20, nunca se sintió más vitalidad en la creación.

En el cine figuran Charles Chaplin y Luis Buñuel.

En Escultura resaltaron Henry Moore, Brancusi.

En Pintura desde el **Expresionismo Alemán**, que ya iniciaba antes en la Primera Guerra Mundial, desarrollándose fuerte entreguerras. Como Representantes están Otto Dix,

El estilo **Art Decó**: es un estilo arquitectónico y gráfico, que comenzó a gestarse desde 1910 alcanzando su mayor esplendor en periodo de entreguerras, especialmente 1925 a 1935. Asociado a la Belle Epoque. Nació en París después de la primera guerra mundial, se extendió en muchos países.

Grete Stern, fotografía entreguerras

Otto Dix

ARTE DE POSTGUERRA

El 9 de agosto de 1945 fue el último bombardeo nuclear sobre Japón, fue tan destructor que el Emperador Hirohito anunció; “Si continuamos en esta situación, la guerra no sólo supondrá el fin para la nación japonesa, sino también la destrucción total de la civilización humana”

Paris, el epicentro del arte, ciudad luz, generadora de la mayoría de las vanguardias del siglo XX, quedó en ruinas. Exilios, muertes, desapariciones, exfolio, robo de arte, saqueo. La posición dominante de Estados Unidos aumentó en el campo artístico. Los intelectuales encontraron en New York una nueva ciudad artística, además del auge económico hacía el Imperio.

Se generaron nuevos movimientos artísticos, iniciados por el expresionismo. Abstracto. Pintores como Dalí, Ernst, Bretón, miembros del movimiento surrealista se refugiaron allí. Así, pintores que resumieron sus expresiones al color como Pollock, Rothko, DeKopningg, son los principales exponentes de un nuevo movimiento. Generaron movimientos nuevos como el performance, arte en acción, Pop Art, Fluxus y Arte Conceptual. Este avance tiene una raíz en los horrores de la guerra. Lo que supone el sueño americano.

De dos grandes potencias, postguerra, se genera otro, la Guerra Fría.

De manera ansiosa, los artistas continúan con la experimentación de las formas, la guerra había retenido la creación.

La filósofa judía alemana Hanna Arendt, en sus escritos sobre la banalidad del mal, que surge de las heridas supurantes de la guerra dice: “sería precisamente el mal el problema fundamental de la vida intelectual de postguerra en Europa”

Tony Judt, historiador de postguerra y socialdemocracia, ve el mismo problema. Era el niño inseguro de la ansiedad. Hans Magnus dice, los europeos se refugiaron en la Amnesia colectiva. Una mirada intensa que surgió en el mundo durante la vibrante etapa de miedos, caldo de cultivo de dudas y ansiedad global. Se instala una muestra artística, de 350 obras, 218 artistas, de 68 nacionalidades.

Una de la obra más potente es el ***Hiroshima Panels***

Ocurre el boom norteamericano, rápidamente y en ascenso, y produce la hegemonía del arte E.E.U.U. A escala planetaria. Al mismo tiempo que la

resistencia anticolonial de África, Asia y Oriente Medio que buscan su independencia progresivamente. Ese es el mundo del arte de hoy.

En América del Sur surge el Arte Concreto, arte sobre migraciones y exilio. Nombres como David Alfaro Siqueiros, Francis Bacon, Franz Auerbach, Willem de Kooning, Alberto Giacometti, Pablo Picasso, Nan June, Jackson Pollock. Una exposición titulada Bajo la Bomba.

Luego de que se ganara la guerra Jackson Pollock gana la guerra del arte y posiciona a Estados Unidos como parte de los grandes momentos del arte.

Hiroshima Panels, 2 parte, Fuego Iri y Toshi Maruki

ARTE EN LA GUERRA (guerras antiguas y actuales)

A de lo expresado nos situamos en los momentos irracionales de la guerra, momentos inhumanos, difíciles, ciegos, de duelo y de miedo absoluto. Adentrémonos a las historias de momentos en la humanidad a la que se enfrentan los artistas, el patrimonio cultural y lo que lo circunda. Agregué algunos momentos de guerra de la antigüedad para situar la continuidad del saqueo hasta llegar a una planificación mundial de arte saqueado y objetos culturales.

Iniciaré con algunos de aquellos movimientos que impresionan y conmueven desde las guerras antiguas a las guerras recientes como la Guerra de Siria.

Babilonia

Entre los años 2000 y 500 a. de c. Babilonia era la capital del imperio babilónico. Fue el lugar en donde se levantó la Torre de Babel, los Jardines Colgantes y la Puerta de Ishtar. Maravillas del mundo antiguo, hoy tras las guerras antiguas y modernas una ciudad devastada, saqueada. Patrimonio de la Humanidad.

Babilonia se encuentra en Irak, a 88 kilómetros de la ciudad de Bagdad. Fue excavada por el arqueólogo alemán Robert Coldewey. Encontró que la ciudad de Hammurabi contaba con preciosos templos y palacios, con laberintos de estrechas calles. Babilonia es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo. Cuenta con la más antigua de las lenguas escritas. Durante la época de Sadam Houssein se construyó un cuartel de cementos sobre restos de la antigua ciudad. Es así el actual panorama una de las ciudades más bellas del mundo antiguo. Patrimonio de la Humanidad.

La cultura de Babilonia enfrentó en el pasado varias crisis políticas, enfrentamientos armados que deterioro el imperio. El conflicto acabó con cualquier posibilidad de recuperación.

Toro alado. Babilonia

Tell Al Amarna

Tell Al Amarna es el nombre árabe de una región situada en la riberia oriental del Rio Nilo. Ciudad de Akenatón. Siglo IV a. de c. Se convirtió en la capital de Egipto por orden del Faraón Akenatón. Revolucionó a Egipto, transformándolo en una nueva visión espiritual, un nuevo dios, Atón. Por lo que tuvo detractores, se levantaron contra el nuevo orden al punto de generar una guerra contra su visión, borrando todo lo que escribiera de esta nueva espiritualidad. Los vestigios que quedan dan muestra de ello. Es la época de la bella Nefertiti. Su retrato escultórico no fue destruido, contado de forma mitológica.

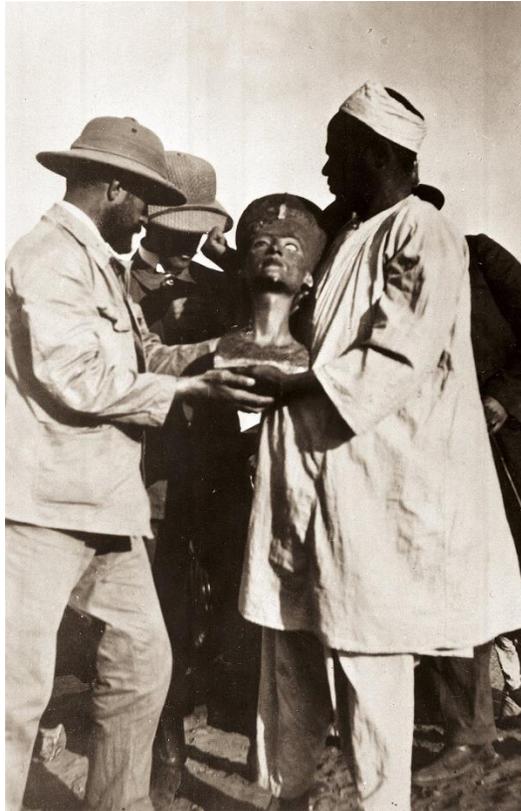
Los restos de la destrucción de Tell Al Amarna, sirvió a pobladores para construir sus casas. Fue un período de una gran actividad intelectual, con grandes innovaciones y libertad. Un momento único en el gran Egipto.

Nefertiti, la bella ha llegado.

Esposa de Akenatón, reino hace mas de 3,500 años a. de c. El arqueólogo Ludwin Borchardt excavó Ajtatón hace un siglo, en el año de 1912. Habían encontrado varios bustos pero ninguno como aquel. Está hermosa escultura, sin terminar, que no fue destruida por quienes no estaban de acuerdo con la revolución religiosa y que además contaba la edad de una mujer en el papel de diosa reina, la bella ha llegado, de una joven mujer de 12 a 15 años aproximadamente hoy hipnotiza al mundo. Egipto la demanda hoy de vuelta a su hogar, a sus raíces como parte de

muchos otros pedidos de su identidad y su derecho cultural de patrimonio del mundo.

Una batalla legal solicita de vuelta el busto de Nefertiti al Museo de Arte Egipcio de Berlín, Alemania. Al parecer existe un documento en el que el museo recibe a Nefertiti como princesa y así ocultar el nombre de Nefertiti. Poco a poco Egipto solicita a museos del mundo devuelvan Arte Egipcio saqueado, robado o del mal proceder legal.

Primera y Segunda Guerra Mundiales y el Arte Saqueado

El saqueo de arte por los nazis está ligado con el Holocausto, fueron más de 600,000 obras que cambiaron de mano irregular desde 1933 al final de la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945. El destino del 90% de las obras es un misterio.

Es interesante que el seguimiento de las obras robadas llega a Latinoamérica, claves para determinar a dónde viajó el botín. La ruta del robo de las obras desde la ambición, una historia de espías, galerías, coleccionistas, listas negras, comerciantes y contrabando. Muchas de esas obras sus dueños originales son judíos o personas que huyeron dejando todo atrás. A muchos les fue arrebatado, aquella idea de botín de guerra es vigente hoy.

Un ejemplo de ello es la historia del ruso León Viamesky, contrabandista de arte apoyado por los nazis, quien obtuvo ayuda del entonces presidente panameño Arnulfo Arias. Una de las formas ilícitas que apoyó este presidente fue otorgar a León Viamesky un pasaporte con el nombre de Alfredo. Gracias a los interrogatorios se terminó que los contrabandistas usaron ciudades como México, Argentina, Venezuela, Chile, Ecuador, Colombia, Perú y Uruguay. Una vez allí se establecían las transacciones dirigidas a museos o galerías prestigiosas de Nueva York en Estados Unidos, el epicentro de entonces en toda América.

Un grupo de soldados británicos y estadounidenses trabajaron con el fin de la recuperación del arte robado, en el que se inspiró George Clooney en su película *The Monuments Men*.

Un gran recorrido de saqueo, de trata del arte, se cree que Calí y Quito eran puntos importantes para su comercio ilícito. Hoy aún permanecen muchas de las obras robadas en importantes museos.

Chateaubriand Bandeira de Melo, un magnate a quien los historiadores lo califican como el hombre más poderoso que ha tenido Brasil en la era moderna. Una de sus metas era la construcción de un Museo de Arte tan grande como el Louvre en París. Hoy Museo de Arte de Sao Paulo MASP. Allí están cinco esculturas de Edgar Degas, reclamadas por su familia, que dicen fueron robadas por los nazis.

Un periodista comentaba que observó esculturas y pinturas a la venta en Argentina, firmadas por Herman Goering, el segundo hombre más importante del

nazismo. A continuación, coloco una fotografía importante, del momento en que los soldados británicos y estadounidenses encuentran la obra de Edouard Manet, El Conversatorio dentro de una mina en el año de 1945.

Una venta de obras maravillosas despiadada y organizada, los nazis en América Latina, buscando llegar con nombres falsos al mercado de arte de Nueva York. Nombres falsos por país, por entrega, ofrecimientos de porcentajes, obras de Correggio, Rouseeau, Dupré. Como explicar el paso a Texas del arte robado, 11, 400 objetos entre tapices, muebles, pinturas, góticos, etcétera. Viajaban con la premisa de hacer parte una presentación.

Nunca se pudo demostrar su procedencia y el matrimonio de marchantes se salió con la suya, con tantos nombres que utilizaron en su afán ambicioso. Una obra de Renoir y otra del Greco no fue pagada por parecer de dudosa procedencia.

Y así sigue una cantidad de obras y nombres de artistas que en el procedimiento de lavado de obras están en manos de coleccionistas, galerías, museos hoy a la fecha. Entre las obras y los artistas figuran Cezanné, Pisanello, Degas, Rubens, Lucas Cranach el Viejo, Van Dick, Franz Marc Ingres, Ni siquiera los profesores se salvan, Claude Shifer estaba muy ansioso de vender su colección de 1,500 piezas de arte, incluían A Beckman, Chagall, Klee, Léger, Manet, Munch, Nolde, Toulouse Lautrec y Rodin.

De acuerdo con la historiadora Susan Ronald en su libro *Hitler's Art* comento como Hitler elije a los marchantes que con sus estrategias se encargarán del saqueo. Roles nazis definidos.

El periodista portorriqueño Héctor Feliciano, es autor de la más completa investigación del tema: "El museo desaparecido: la conspiración nazi para robar obras maestras del arte mundial" Una década de pesquisas.

Toda la red del saqueo, robo continuado estaba organizado, habiendo en sus filas personas de la diplomacia que traspasaban las obras en valija diplomática.

El saqueo inició de manera formal el 9 de noviembre de 1933, La noche de los cristales. Inició con las familias judías, bibliotecas, museos, masones...de forma forzada, con planeación, ruta, estrategias. El robo mas perverso, arrancó como en cualquier saqueo el espíritu cultural de las personas.

Dada la suplica insistente de las familias que piden se devuelva su patrimonio artístico, se creo Los principios de Washington, de cooperación y búsqueda de objetos perdidos de arte y cultura.

Si bien hemos escrito sobre una pequeña parte de lo que significó el expolio nazi en la pintura, escultura, muebles y objetos antiguos del arte, las otras artes como la literatura tuvieron su tortura. En la literatura fueron quemados libros, al igual que en la Edad Media o dominaciones religiosas a lo largo de la historia. El no ceder ante las diferencias. Hoy se buscan libros robados por los nazis que por su contenido y antigüedad están considerados valiosos en todo sentido.

Hitler retiró obras de museos, lo llamó Arte Degenerado. Un pretexto de robo.

Aquí el pelotón de soldados británicos y estadounidenses que rescató parte del arte robado por los nazis.

EL ARTE DE LA DANZA EN TIEMPOS DE GUERRA

En el año de 1496, el ballet británico paso de ser una actividad de nicho a un tesoro nacional. Ninette de Valois había luchado para desarrollar bailarines creíbles y la construcción de un público. La llamada a filas del hombre cambiaría todo. El gobierno británico decidió mantener el ballet que podía ser importante para levantar la moral, así que patrocinaba giras a Europa para apoyar durante la guerra. Quedaron atrapados en un hotel de Holanda, de forma clandestina iniciaron su regreso en un buque de refugiados. Sin zapatillas, durmiendo en trenes baratos, una dieta de pan con mantequilla seguía Ninette de Valois su aporte desde el arte de la danza. Aún entre bombardeos tuvieron llenos absolutos. Es el misterio del arte, da esperanza. Es una danza en las trincheras.

Otro nombre que salta a la historia es el de Nureyev, bailar y ser revolucionario, utilizar el arte como renuncia a la injusticia lo llevó a refugiarse durante la guerra fría. Encontró en exilio un espacio en el Ballet Británico, siendo la pareja de danza de Margot Fontayn. La danza como fuerza cultural.

El Impresionismo y la Guerra Franco Prusiana

El Impresionismo nació en París y se concibió en Londres.

Los artistas impresionistas franceses exiliados de la guerra formarían una comunidad de exiliados en Londres, descubrirían nuevos paisajes, la industria, los paseos en bote, los bailes, a orillas del Sena, los pic nic. Agregando estos temas a sus pinturas. Pintores como Monet, Pissarro, Sisley; escultores como Tissoit, Carpeaux, Rodin, Dolou. Monet y Pissarro fueron de los primeros exiliados a Londres. Los parques y niebla se convirtieron en los temas favoritos, además de la relación y encuentro entre grandes pintores y grabadores ingleses que transitan entre el Romanticismo y el Impresionismo.

Paul Durand Ruel, galerista y marchante, llegaría a Inglaterra para abrir una galería.

Una muestra reunirá a los artistas con la entrada de París en ruinas en el año de 1870. Con obras de artistas comprometidos como Doré y Courbet. El futuro de los pintores y escultores impresionistas franceses evoca a la Escuela de Barbizón.

Frédéric Bazillé: (1841 – 1870) Una juventud perdida del Impresionismo. Bazillé murió antes de que el Impresionismo fuera reconocido. Nació en una familia de la burguesía protestante, su padre lo apoyaba en seguir sus estudios en medicina, lo abandona todo por la pintura, apoya a sus compañeros pintores impresionistas, manteniendo sus necesidades básicas. Murió una semana antes de cumplir 29 años, en la batalla entre Francia y Prusia.

El Cubismo, la guerra y la Guernica

A principios del siglo XX había aires de esperanza en Europa. El panorama cultural se encontraba activo, vivo, con el psicoanálisis de por medio. Los artistas se lanzaron a nuevas expresiones artísticas, así aparecieron propuestas como el Dadaísmo, Surrealismo, Expresionismo, Fovismo, Futurismo y el Cubismo.

La primera obra cubista fue Las señoritas de Aviñon de Picasso. Data de 1907. Muchas influencias, la cuarta dimensión, el dibujo moviéndose en el espacio.

El 28 de junio de 1914 surgió la Gran Guerra, la belleza que surgió continuamente del arte y la cultura desaparecería. Muchos artistas fueron al campo de batalla. Braque cofundador del cubismo por ser francés fue obligado a enlistarse, pero Picasso por ser español no. Siguió pintando ya iniciada la guerra, rechazando el conflicto bélico como tema. Durante la postguerra abandonaron muchos de los artistas el cubismo.

Picasso se negó en un tiempo al tema bélico, sin embargo, elaboró cuadros representativos e icónicos de la guerra. Como la Guernica, Osario, Masacre en Corea. En Osario muestra los campos de concentración, Guernica ilustra la destrucción, desesperación, llanto de los civiles en un día de mercado y muerte; Masacre en Corea se influencia del Fusilamiento del 3 de mayo de Goya, mostrando a soldados estadounidenses masacrando civiles.

Marca entonces el arte los momentos históricos que se vivieron. Queda la pregunta ¿Qué aprendimos?

La Guernica de Picasso.

Artistas muertos por la guerra.

Algunos de los artistas que participaron en la guerra lo hicieron de forma voluntaria y o forzada. Aquí brevemente mencionaremos algunos:

1. 5 de Septiembre de 1914, Charles Peguy, filósofo, poeta, ensayista francés.
2. 22 de Septiembre de 1914, Alain Fournier, novelista. Una novela escrita, obra de culto.
3. 23 de Abril de 1915, Rupert Brooke, poeta idealista por la guerra.
4. 5 de Junio de 1915, Henri Gaudier, escultor francés.
5. 4 de marzo de 1916, Franz Marc, pintor expresionista alemán.
6. 23 de marzo de 1916, Enrique Granados, compositor español
7. 1 de julio de 1916, William Noel, poeta británico.
8. 8 de octubre de 1916, Leslie Colson, periodista y poeta británico
9. 9 de abril de 1916, Eduard Thomas, poeta y escritor inglés.
10. 1 de abril de 1918, Isaac Rochemberg, poeta inglés de origen judío.
11. 17/19 de abril de 1918, William Hope, novelista inglés.
12. 4 de noviembre de 1918, Wilfred Owen, poeta inglés.
13. 1918, Apollinaire, muere de gripe española, escritor francés del surrealismo.
14. The Artist Rifles, división de pintores, escultores y arquitectos, Paul y Jhon Nash
15. Bazille, pintor francés, impresionista.

Heridos al Frente

Otto Dix, Ernest Kirchner, Reymond Chandelier, James Cain, E.E. Cumings, Jhon Dos Pasos, Carl Orff, Jean Cocteau, Bertol Bretch, Scott Fitzgerald, llegaron a alinearse y no llegaron al frente de batalla.

Tolkien herido en batalla, C. S Lewis, Ernest Hemingway, Ralph Vaughan, Henry Moore, Geroge Braque y Fernand Leger. Prokofiev, Strauss, Rabel escribieron música para el pianista Paul Wittgesntein ya que perdió su brazo en la guerra.

Entre los artistas más relevantes caídos en conflicto esta Umberto Boccioni. El compositor francés Alberic Magnard murió mientras los alemanes incendiaron su casa con las partituras inéditas.

Gracias a su padre Paul Klee se enlisto en la retaguardia encargada de pintar camuflaje.

El exilio, Remedios Varo y Leonora Carrington

En el momento que surgían movimientos, artistas, creatividad y efervescencia sobre vino la guerra. Marcó un esfuerzo para terminar una etapa e iniciar otra. El cubismo fue uno de los casos.

Los artistas se sumergieron en movimientos de vanguardia. Durante la guerra muchos se oponían al régimen nazi y su participación armada. Por lo que el exilio era una opción de vida. El movimiento Dadá surgió desde la crítica de la guerra, sus primeros fundadores eran pacifistas. Así surgiría también el movimiento surrealista, hacia el pensamiento humanista y de izquierda.

Para comprender el exilio de los artistas tenemos que revisar el panorama que viven, bombardeos, gases lacrimógenos, caos, destrucción, injusticia, violencia, muerte, hambre, falta de trabajo o economías base, persecución. Pintores como Groz, Martineti, Breton, Braque y Dix vivieron la guerra de frente. En el teatro surge el teatro del absurdo, como denuncia, pensamiento crítico. Así lo pasaban los artistas en un ambiente pesimista.

Cuando la guerra terminó para los españoles inicia la guerra civil española en manos del dictador Franco. Todo aquel artista que estuviera en contra del totalitarismo y la ultraderecha era perseguido por lo cual fue motivo de exilio. Francia y México se han convertido en la patria de muchos artistas que escaparon de la guerra, elaborando una nueva conciencia intelectual. Remedios Varo, Leonora Carrington, Maruja Mallo, Roser Bru, Manuela Ballester, Victoria Durán, Mary Martín, Caty Horna, Elvira Gascón artistas encontraron refugio en Latinoamérica en donde vivir y crear su obra. Especialmente México acogió a Remedios Varo y Eleonora Carrington como hijas.

Todas estas artistas de estilos diversos encontraron espacios también diversos en las oportunidades que existían para ellas, desde la ilustración, exposición, apoyo y difusión. Otra cultura además por compartir.

Remedios Varo, Leonora Carrington y Caty Horna.

Esta es la historia de una amistad que surge de la guerra y del exilio. Las tres magas.

Caty Horna de descendencia judía, fue la primera artista en dirigirse al exilio en Latinoamérica, viajo junto a su marido y su amigo ilustrador.

Max Ernst tiene un romance con Leonora Carrington, lo llevan a los campos de concentración por lo que huye de vuelta a Inglaterra. Allí participa en manifestaciones, su familia la rechaza enviándola a un manicomio, le hicieron vivir un infierno. Es increíble como se libera de ese tormento y viaja a Latinoamérica buscando un lugar que le permita vivir y expresarse.

Remedios Varo fue la última de las tres amigas en irse al exilio,

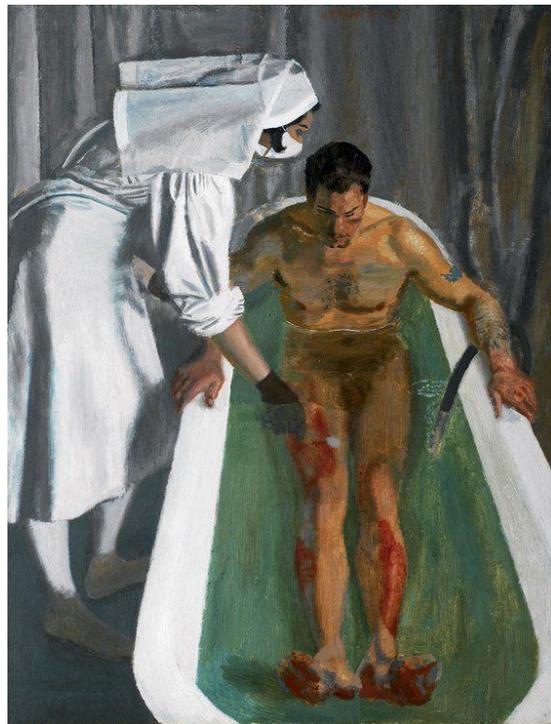
André Breton escribe sobre México que es el país más surrealista del mundo, hacia allá se dirigen las tres artistas, continúan su obra del realismo mágico.

Remedios Varo, Leonora Carrington y Caty Horna

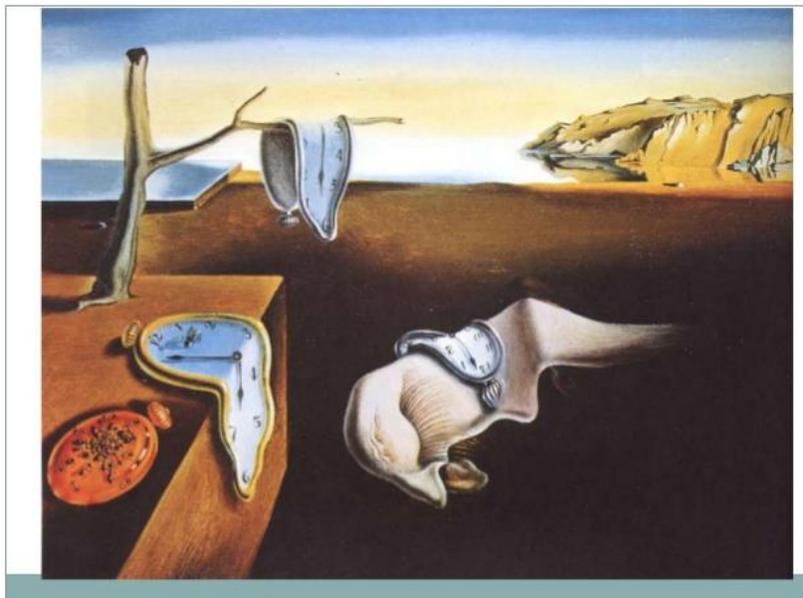
GALERÍA

Thomson, el baño salino

Otto Dix

Salvador Dalí

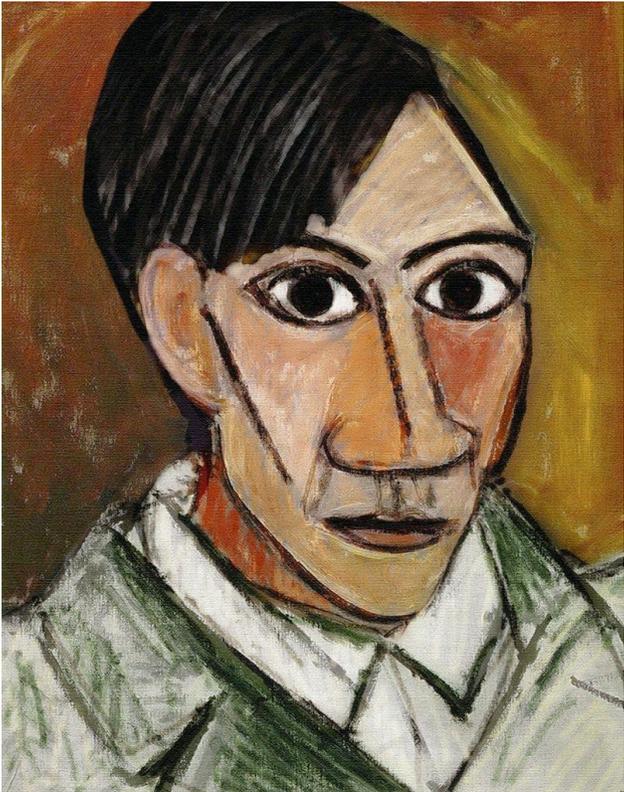
Máximo Compiogi

Tamara Lempicka, Bugati.

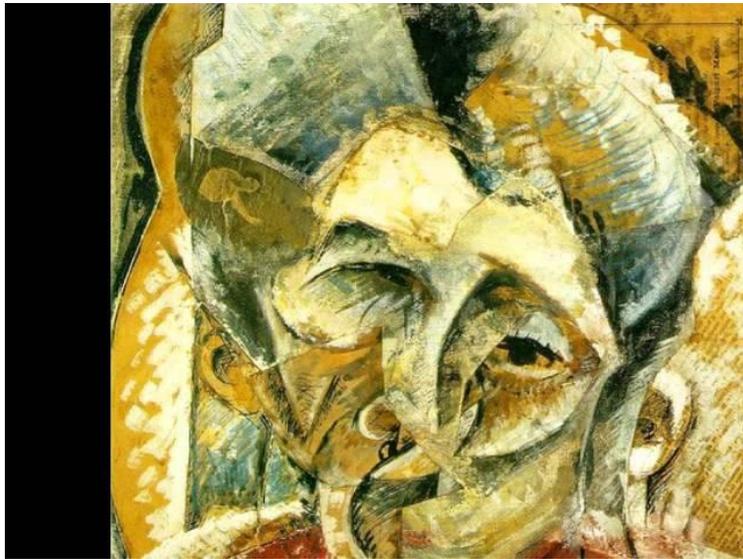
Beckman, autorretrato.

Picasso, autorretrato

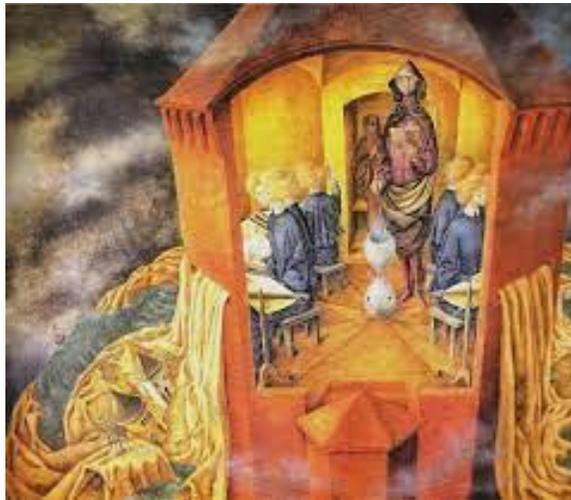
George Braque

Humberto Boccioni

Camille Pizarro

Remedios Varo

CONCLUSIONES

1. El arte es un dueño magnificado, todo se vale en la guerra, es desleal, de traición, cada uno lucha por una supuesta verdad. El daño a la cultura en el campo de batalla elimina al arte, al tiempo de grandiosidad legado de la historia sin importar ya que la guerra es irracional.
2. Los artistas parecen adelantarse a su época, sus luchas en la mayoría de los casos están orientados hacia el bien cultural, la belleza, la naturaleza, la trascendencia; por lo que la guerra es un absurdo que impide generar obras, las etapas de creación. Por ello las medidas de salvación para su persona y su arte es la migración, el exilio o la manifestación de la denuncia desde el arte.
3. La guerra culminó con una euforia de para levantarse de las cenizas sin analizar los cambios que se deben tomar, aquella Europa que se ofrece colaboradora, es hoy un continente sin justicia. El exfolio del arte es enorme y la lucha por devolver el patrimonio cultural es fantasía. Monumentos, mausoleos, edificaciones, bibliotecas se perderá para siempre.
4. Luego de la guerra el movimiento artístico se adapta a las vanguardias, las luchas de los estilos que se iniciaban en la preguerra se quedaron en el conflicto. Tal es el caso del cubismo. Sin embargo, una nueva vida cultural se forma y ciudades luz además de París. Hoy Nueva York, México, Alemania entregan de nuevo espacios culturales a nivel mundial.
5. El arte se valoró más como instrumento de poder a través de Napoleón Bonaparte, el saqueo de las ciudades inicia su planificación mas concreta,

aunque siempre ha existido. Con la llegada del nazismo se consolida la depredación del arte. Aún el 90% del arte robado no ha sido devuelto o encontrado.

6. El Patrimonio del Mundo se ve comprometido en las guerras, se pierden obras de arte, bienes materiales e inmateriales. Una cultura robada de tajo, su espíritu, sus avances y su libertad se ven comprometidas en la guerra.
7. En esta investigación la ruta del robo del arte, el saqueo, el exfolio y depredación artística aumentaron la visión plasmada en mi vida, El mapa planeado para la venta de objetos artísticos es imperdonable. Es severa la visión de tantas personas involucradas en estos hechos. Profesores, Aduanas, Diplomacia, Oligarquía, gobiernos, familias, críticos y galeristas en un complot de lavado de objetos valiosos para la humanidad. La UNESCO propone leyes y formas de conservación y detener la destrucción del Patrimonio de la Humanidad, pero no es suficiente.
8. Finalmente concluir que con las guerras no se gana nada, solo se pierde y que ser artista y pacifista es la misma cosa, el mundo necesita del arte, la cultura, la naturaleza, desde el compromiso del pensamiento crítico lo más humano posible.

BIBLIOGRAFÍA

- Aposta, revista de ciencias sociales. Numero 6, marzo 2004. José Reinel Sánchez.
- elordenmundial.com Cuando el Patrimonio Cultural es víctima de la guerra. 2020.
- Documento PDF. La Protección del Patrimonio Cultural en tiempo de guerra y paz. Rafaela Urueña Alvarez. Universidad de Valladolid. Nueva Museología.
- Artículo. Así Pasó. Revista digital. Las ´´últimas prisioneras de los nazis en América Latina. [www. Connectas.org](http://www.Connectas.org)
- Artículo. Adiós a los artistas soldados. 2014. www.rtve.es
- Artículo. El arte de la danza durante la guerra. www.elartedeladanza.wordpress.com
- [www.elespectador.com.noticias](http://www.elespectador.com/noticias)
- Artículo. Cuando los impresionistas se exiliaron a Londres www.descubreelarte.es
- Artículo. La increíble energía del arte de la postguerra entre 1945 y 1965, era de la expansión de la ansiedad. 20minutos.es
- Artículo. Art decó y arquitectura. Francisco Pérez Rojas. www.abstracto.es
- Artículo. Cubismo y Guerra. Wall Street International Magazine.

- Artículo. Bblioteca Virtual Miguel de Cervantes. www.cervantesvirtual.com
- Artículo. Maruja Bardasano entre la danza y la pintura en el exilio. www.scielo.org.mx
- BELÉN ATENCIA, CONDE-PUMPIDO, blioteca AIU. La reorganización crítica y expositiva del París, de la Gran Guerra. Malos tiempos para la comprensión del Cubismo. 2020
- Tiempos Modernos, Art Decó y Vanguardia en el turismo español de entreguerras, Ana Moreno Garrido. Biblioteca AIU 2014.