

PINTUALEGRÉMICAS

Los Colores de la Vida y de la Esperanza

- **THELVIA MARÍN MEDEROS**
- **MARTHA PÉREZ VIÑAS**
- **SANDRA ISABEL PAYÁN GÓMEZ**
- **JAFETH GÓMEZ**
- **GABRIEL ATADELL**
- **ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PUEBLO ORIGINARIO QOM**

Fotografía de la portada: Aramí Monsalvo del Cid

Hace ya un tiempo que me di el lujo de llamarle a Chaco "la tierra de mucho (y más bello) cielo". Con su permiso chaqueños.

Julio Monsalvo 2019

alegremiasinfronteras@gmail.com

<http://www.altaalegremia.com.ar/>

Formosa, Argentina

Colección Altaalegremia Nro, 6

ISBN 978-987-783-485-7

*A Luis Weinstein, impulsor de la Revista Co.incidir
y de La Internacional de la Esperanza.*

PRESENTACIÓN

Este libro es un homenaje a los 5 años de la Revista Virtual Co.incidir, de alcance internacional, editada en Santiago de Chile.

Co.incidir expresa un Arte poético y prosaico que con pinturas y músicas de todas las épocas, invita a cultivar la espiritualidad. Co.incidir, en el fluir de estos 5 años, ha expresado signos vitales de la Cultura del Cuidado de la Vida. ¡Gracias a la Vida por coincidir nuestras vidas con Co.incidir!

La Revista se presenta como “Palabras e imágenes donde se encarnan sentires amistosos, deseos de diálogo entre quienes transitando por caminos sociales, por puentes interpersonales, por búsquedas interiores por los rigores de la ciencia, por desfiladeros filosóficos, por los horizontes espirituales, por senderos metafísicos, por el compromiso con el juego de los niños... van anhelando y construyendo una cultura de paz, de justicia, de armonía con la naturaleza, de relevancias del sentido”.

Pretendiendo realizar un aporte a sus propósitos, desde el primer número que apareció en marzo de 2014, nos hicimos cargo de una sección fija llamada “El Rincón de la Alegremia”.

La Alegría es un sentimiento que cuando se internaliza, fluye por nuestro torrente circulatorio, manifestándose la Alegremia. La Alegremia nos hace ser-estar-hacer en el mundo con actitud positiva, creativa, constructiva, revolucionaria.

No está de más recordar que Alegremia no es la risa fácil, irresponsable, ingenua que no ve realidades dolorosas como las injusticias, las guerras, las violencias.

Por el contrario, la Alegremia nos mueve a la Revolución por la Vida. Es el hechizo que “vuelve a unir lo que el mundo había separado”, el hechizo que hace que todos los hombres se vuelvan hermanos. Es el instrumento revolucionario para que vivamos en Amor.

La Alegremia surgió de la sabiduría de mujeres campesinas del Norte argentino que han definido las Necesidades Vitales Indispensables...

Todas comienzan con “A”: Aire puro, Agua limpia, Alimento saludable, Albergue digno, Amor en las relaciones y Arte que alimenta el espíritu y nos da espacio de creatividad.

Disponiendo de todas estas “A”, se tiene una Salud cada vez más Saludable, se vive con Alegremia.

En sintonía con la “A” de Arte, “El Rincón de la Alegremia” incluye siempre las “Pintualegrémicas”.

El presente libro, es una compilación de “Pintualegrémicas” que se han publicado en el devenir de los primeros 60 números de Co.incidir.

Se trata de obras comentadas por sus propios autores, de Thelvia Marín Mederos y Martha Pérez Viñas, de La Habana, Cuba; de Sandra Isabel Payán Gómez, de Formosa, Argentina; de Jafeth Gómez, de Popayán, Colombia; de Gabriel Atadell, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, y de Estudiantes y Docentes del Pueblo Originario Qom - Consejo Estudiantil del Complejo

Educativo Integral Bilingüe Intercultural Lqataxac Nam Qompi – de Pampa del Indio, Chaco, Argentina.

“El arte y la belleza salvarán el mundo”, decía Nicolai Roerich, artista, filósofo y escritor ruso.

Por su parte, Ernesto Sábato, escritor argentino, afirmaba “el hombre se va a salvar por el arte, por el corazón... Las verdades más profundas son las que revelan los sueños, las poéticas...”

El Arte nos hace recordar que el soñar mueve la historia. Soñar un nuevo día en que los hombres volverán a ser hermanos, es poderosa fuerza. Sueños que inducen a concretar acciones transformadoras aportando hacia un Mundo Saludable.

Presentamos “Pintualegrémicas” que en palabras de Jafeth, explicita su finalidad:

Los Colores de la Vida y de la Esperanza.

Pinturas para la Vida, las cuales son luces de los nuevos amaneceres de Otro Mundo Posible que ya es.

Julio Monsalvo

OBRA DE THELVIA MARÍN MEDEROS

Foto gentileza de Martha Pérez Viñas

Thelvia Marín Mederos es cubana, escultora, pintora, poeta, psicóloga, periodista y escritora... Falleció en 2016 a la edad de 93 años.

El trabajo de Thelvia Marín Mederos, “Primera Declaración sobre Derechos Humanos de Nuestros Pueblos Originarios”, se halla en el enlace

http://www.altaalegremia.com.ar/contenidos/primera_declaracion_derechos_humanos_pueblos_originarios.html

CEMÍ TAÍNA "ITIBA CAHUBABA"

En el marco del festival "Itiba Cahubaba", Gran Madre Ensangrentada, y como aporte para honrar la memoria de la líder indígena hondureña, recién asesinada, Berta Cáceres, Thelvia Marín Mederos, aportó un trabajo investigativo sobre la Primera Declaración de Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de Abya Yala y el cuadro de la Cemí Taína "Itiba Cahubaba". "Itiba Cahubaba", Madre Ensangrentada, es la Madre Tierra en la mitología Taína.

OBRAS DE MARTHA PÉREZ VIÑAS

Martha Pérez Viñas

La Habana – Cuba

martapv@infomed.sld.cu

Martha Pérez Viñas, artista cubana que promueve la paz y la ecología a través de sus obras, aplicando sus conocimientos sobre poblaciones originarias y medicinas naturales devenidos de responsabilidades y proyectos que ha cumplido a nivel nacional e internacional.

http://www.altaalegremia.com.ar/contenidos/todo_puede_convertirse_en_arte.html

BELLA CUBA

Presenta a Cuba como una mujer natural y sensual, madre, y no como un caimán. Pertenece a la Serie "Países" y es para humanizar las fronteras. La vida en la Tierra no tiene fronteras.

LAS FRONTERAS DE LA VIDA DE ABYA YALA

Pretende hacer pensar acerca de la vida de la Tierra y la no existencia de las fronteras. Busca aportar elementos a la percepción humana de la redondez de la tierra para adentrarnos en el sentimiento que todos somos uno. También me regalo saludarles y entregar un fuerte abrazo a todos quienes se acerquen a nuestra galería de pinturas desde la Alegremia.

VUELO BIDIRECCIONAL

Para entender este cuadro debemos observarlo cuidadosamente. Si se fijan hay un pájaro con un pico agudo que parece una raya, que vuela hacia un vórtice, quizás, un agujero negro, dentro de ese pájaro, más bien oscuro, hay otro que vuela en dirección contraria, que es más pequeño y redondeado y con tonos blancos y rosados, colores que representan la pureza y el amor.

Estos dos pájaros representan las dos tendencias actuales de la Humanidad: los que destruyen la vida o viven en la cultura de la muerte y los que aman la vida, y siguen el paradigma biocentrista. Ambas direcciones, en una sola unidad, así andamos.

Ahora bien, si te alejas un poco puedes ver que estos dos pájaros son a la vez la cresta y el pico de la cabeza de un gran pájaro que los contiene y representa que todos somos uno y una parte de una totalidad mayor.

Pretendo dar la idea que pertenecemos a una galaxia que se desplaza al representarlo con el vuelo de pájaros.

Espero que sirva para poder meditar acerca de la importancia que tiene considerarnos como parte de un solo destino y una misma casa, la Tierra, a quien tenemos la responsabilidad de cuidar.

PARADIGMAS DISTANTES Y CERCANOS

En este cuadro podemos ver una espiral cuadrada dorada y una figura humanoide con algo parecido a unas alas.

La figura humanoide representa el pensamiento creativo, atemporal y mágico del hemisferio derecho, también representa el pensamiento complejo, y la espiral dorada representa el pensamiento positivista, cartesiano, reduccionista, temporal y fragmentado.

Como ambas corrientes coexisten en un mismo movimiento del desarrollo humano, ambas se interpenetran y lo creativo mágico no llega a expresarse completamente, ni lo positivista reduccionista tampoco.

Este cuadro es para reflexionar acerca de la importancia del conocimiento integrativo, del valor de considerar a todas las cosmovisiones y saberes como sistemas que aportan al arsenal histórico cultural y científico de la humanidad.

ECOLOGÍA PROFUNDA

La “Ecología Superficial” es la que utiliza el “hombre” sintiéndose dueño de la Naturaleza. De esta manera pretende “cuidar el medio ambiente” con el propósito de seguir disponiendo de lo que considera son “recursos” a su disposición.

La “Ecología Profunda” cuida la salud de los ecosistemas, cuida la vida, la protege. El ser humano siente que todo es vida y que él mismo pertenece a la Naturaleza.

Este cuadro quiere hacer reflexionar sobre estos conceptos e invitar a la meditación para practicar la segunda.

LA GAIA HERIDA

La Tierra percibida más allá de la visión de sus formas, sino sentida en temperatura, movimiento y evocación, una Gaia perforada, buscando la extracción insaciable de petróleo, y gas.

Una Gaia con exceso de calor en su superficie, un reactor nuclear explotando y una guerra quemando plantas, animales y seres humanos.

Una Gaia con su atmosfera rota.

Una Gaia también bella, viva y apasionada.

La Gaia herida es nuestra nave. La de todos.

GAIA VIVA

Intentar representar en un dibujo la Gaia Herida fue sencillo, en ese caso pinto la Gaia perforada (para sacarle su petróleo y otros productos) Pinto el aumento de temperatura donde no debe haberlo con las guerras y otras acciones que desequilibran el medio ambiente, y las aguas contaminadas entre otros. Al ocurrir la internacional de la Esperanza en Formosa me viene la absoluta convicción que debía representar esta vez una Gaia de Vida Autoorganizada.

Empecé entonces a buscar representar los sistemas de autorregulación de las temperaturas, los volcanes, las redes de canales de las aguas con sus sistemas de transformación en una sustancia líquida, sólida y gaseosa, igual que de la tierra, sus túneles, cuevas, montañas-misterios, los bosques, la vida en red de bacterias, plantas, animales diminutos y grandes, la vida en las profundidades, el viento y las mareas pulsando.

Buscar tan solo acercarme a representar la red organizada de la vida es un feliz fracaso, el más feliz de ellos. Porque la vida se muestra tan fuerte!! Me hace sentir tanta Esperanza!! Comparto la Esperanza de acercarme a tantos años de evolución, acercándonos a la ventana de biocentrismo.

La vida sigue ganando felizmente a la vida!!

GALAXIAS BLANCAS

Vivimos en un brazo de la Galaxia, allí está nuestro planeta con nuestro sistema solar. Hemos llegado a saber mucho hacia afuera y hemos olvidado un poco la belleza de aquí adentro de la Tierra, por eso a veces la contaminamos y acabamos con diferentes formas de vida.

En la medida en que nos acercamos más a contemplar la belleza, amamos la vida con mayor intensidad.

Estas pinturas están hechas sobre una túnica, que una vez que terminó su vida como prenda femenina, pasó a ser un cuadro de la sala de mi casa y de otras dos amigas.

Se refiere a vivir en "Mataita", eso quiere decir alargar la vida de las cosas... parece simple, mas es muy importante, pues todo lo que tiramos será quemado como basura y eso incrementa el calor atmosférico y el efecto invernadero, reciclar, restaurar, y recuperar son formas de amar la vida.

Hagámoslo, todos estamos en la misma Galaxia. Una Galaxia viajera.

PAISAJES MUY LEJANOS...

Este cuadro corresponde a la Serie Universo

Su fondo naranja con lluvias blanquitas, nos hace meditar acerca de la versatilidad de entornos de paisajes que puede haber en las galaxias. Por límites de espacio y tiempo, no los podemos ver físicamente... Los vemos a través del arte.

Es para meditar acerca de la belleza y el movimiento del lugar en que habitamos, es para valorar la vida y más allá la maravilla de tener fantasía, creatividad, y el sentimiento de compartir con ustedes lo bello que puede hacernos felices la contemplación de "Paisajes muy lejanos..." a través de una pequeña pantalla de una PC.

SERIE UNIVERSO -1-

La autora recrea en sus cuadros los universos para el cambio de paradigma en la percepción de las formas desde lo micro y lo humanamente visible hacia lo infinito e inconmensurable.

Ver universos nos hace vivenciar lo pequeño que somos, la soledad en que podemos vivir en un gran confín de luces y movimiento.

Se pretende invitar a que observando estas obras, se reflexione sobre cuán innecesarias pueden ser las guerras, las propiedades, las diferencias.

Este cuadro es una invitación para el disfrute de la belleza y la armonía, más allá de la vida de nuestra especie, y a sentir, a través de él, las vueltas que damos en este mismo escenario

SERIE UNIVERSO -2-

¿Por qué comencé a pintar universos?

Reconozco que siempre, como a casi todos, me ha llamado la atención la belleza de las estrellas, pero en mi día a día quedo muy lejos de ellas, trabajo de día, duermo de noche, solo algunos instantes en los meses las miro extasiada...

Mi trabajo como Jefe del Departamento de Medicina Natural y Tradicional del Ministerio de Salud de Cuba, me hace estar muy al tanto de tareas cotidianas en el plano de asistencia médica con medicina natural, la investigación, la docencia, la preocupación por todos y todas... y ocurrió que un día me hice un análisis personal... me vi tan alejada de la creación, que me dije: "Tengo que hacer algo"...

Es así que me puse a pintar un universo, crearlo no tuvo paralelo en placer y éxtasis, una vez que exhalé aquella fuerza acumulada dentro de mí, Durante el momento de la creación, o sea mientras pintaba, todo lo que al azar estaba cerca en la casa, papeles, pinturas gomas, me era afín en mi obra, aquel color, aquel papel, aquel cepillo, todo se mostraba listo, una vez creado mi universo, lo puse en la pared de mi sala y estuve en el proceso de éxtasis contemplativo en el que caigo una vez terminada alguna obra que me gusta.

Un día llegó un matrimonio de amigos a mi casa y les expliqué, por qué pintaba ese universo... ¡para reflexionar!

Reflexionar sobre el movimiento, todo está en constante cambio, eso favorece la vida!!

Reflexionar sobre la belleza de lo inconmensurable!!!! de los colores!!!!

Reflexionar sobre la vida, sobre las preguntas que podemos hacernos, ¿para qué estoy aquí? y ¿qué voy a hacer con mi vida, como voy a usar ese efímero instrumento?

Especial momento para definir si queremos estar del lado de la vida y la belleza!!!!

A eso llevan mis universos.

Pensé que quizás sea cierto eso de que una imagen vale más que mil palabras, y con mis universos logro algo más en el cambio de perspectiva humana hacia el biocentrismo, que con explicar con tanto y tanto esfuerzo, lo cual es mejor para las comunidades!!!! Fue como un relámpago.

Y me dije, voy a llevar con mis pinturas a quienes las miran, allende los límites... viajar con el arte puede ser uno de los caminos para el cambio de paradigma.

SERIE UNIVERSO -3-

¿Por qué pintar universos?

Para reflexionar y trabajar por la paz y el amor. Los universos son belleza, luz y movimiento

Esta vez la reflexión la hago a través del intercambio de ideas que tuve con Julio Monsalvo.

Quiero dedicarme a trabajar para que haya paz en planeta, para instalar educacional y socialmente el biocentrismo, para restaurar hasta donde se pueda la salud de los ecosistemas.

Sin embargo, reflexionaba con Julio que se gasta mucho dinero en la guerra y se paga muy bien la industria de la guerra, pero que no conozco trabajos que paguen para personas que favorecen y hacen por la paz. De hecho, se habla de la industria de la guerra, pero no se habla, ni tan siquiera se menciona, la industria de la paz!

Seguí reflexionando y con un impulso como un Big Bang, me decía:

En un planeta donde se favorece la vida no es necesario el dinero. La vida y el movimiento no necesitan el dinero. El Sol llega a todos por igual y no necesita dinero, cuando una planta crece tampoco, las fuerzas gravitacionales, las interacciones planetarias y galácticas, todo el movimiento universal no funciona con dinero, ni

la vida creciendo necesita dinero, solo necesita belleza, atracción y amor, aire agua y luz.

Quizás los trabajadores de esta naciente industria de la vida y el amor necesiten dinero en una primera etapa, pero más adelante la paz se manifestará sin intermediarios.

Mientras, contemplar universos, sigue siendo para todas y todos, y regalarlos a través de esta página Web es, también, para el amor y el crecimiento de la vida.

SERIE UNIVERSO -4-

¿Por qué comencé a pintar universos?

A todas y a todos quienes lean y vean nuestra exposición virtual, este cuadro va acompañado de un poema, que escribí para esas personas, que están alejadas de seres que viven en otros lugares, o que viajan y extrañan, para enseñarles el abrazo que cura las distancias.

Esta obra quiere enseñar la Tierra desde alguna perspectiva donde se ve a lo lejos el Sol, nuestro antiguo Dios Ra, y actual fuente de calor y energía.

Esa bolita en la que vivimos, es en la cual nos trasladamos de país al no vernos, sufrimos.

En este poema busqué la forma de enseñar a que las personas aprendan a estar cerca, porque de hecho lo estamos a través de un abrazo Gaia.

Así abrazo a Nubia mi hija, a Sonia, mi amiga, a Julio y todas las chicas argentinas, a Giulia, Darío, José Vicente Segura Villanueva, Atilio Aleoti, Gilda Lesme y a tantas y tantos hermanos y amigos que tengo en el mundo que cada vez que extraño extendiendo mis brazos y digo el poema que tienen a continuación.

UN ABRAZO GAIA

Al mirar la tierra desde lejos
pude ver cuán pequeña es,
y aún sumida en mi pequeñez
sé de mi amor por tí, cuán grande es

*Un abrazo Gaia es lo que hago si estas distante
Dilato mis brazos, cruzo tierras, mares,
me extendo, llego a ti en un instante*

Te abrazo con el aire
Te limpio con la lluvia
sé de tus secretos si me concentro
y escucho el susurro en las olas del mar

*Un abrazo Gaia es lo que hago si estas distante
Dilato mis brazos, cruzo tierras, mares,
me extendo, llego a ti en un instante*

Y cuando llega la noche,
si me toca la luz de la luna
Sabrás de mí
cuando ella te toque a ti

*Un abrazo Gaia es lo que hago si estás distante
Dilato mis brazos, cruzo tierras, mares,
me extendo, llego a ti en un instante*

Cuando el día que vivo me saluda
tienes un abrazo, mi sonrisa y mi llanto
Me oriento en una pompa, y
siento tu brisa, tu luz y tu canto

*Un abrazo Gaia es lo que hago si estás distante
Dilato mis brazos, cruzo tierras, mares,
me extendo, llego a ti en un instante*

Habla a los árboles de color verde-secreto
sus raíces inyectan la Tierra
yo sólo me pego al piso, escucho
y en silencio aflora tu sentir azaroso y discreto

*Un abrazo Gaia es lo que hago si estás distante
Dilato mis brazos, cruzo tierras, mares,
me extendo, llego a ti en un instante*

Y si un día uno de nosotros se marcha
La espera será el alba de la próxima simiente
Nos veremos hechos polvo de estrellas
y seremos un torbellino de una bella luz naciente

*Un abrazo Gaia es lo que hago si estás distante
Dilato mis brazos, cruzo tierras, mares,
me extendo, llego a ti en un instante*

Esta obra se la regalé a mi amiga Tamara Kunanyakan, ex-embajadora de Sri Lanka en Cuba y embajadora de Paz y Amor para el mundo, y a su esposo Jean Pierre.

UNICORNIO PAL

Hermanas y hermanos:

El Día Mundial del Agua se ha celebrado... parece que hemos tenido que declarar un día mundial de algunos elementos y enfermedades para hacer verter la atención hacia eso que pocos miran o cuidan. Realmente el Día Mundial del Agua debería ser todos los días, ¿no tenemos un 70% de ella en cada uno de nuestros cuerpos y en la tierra también? y debería haber un día dedicado a las bebidas chatarras, quizás les podríamos, más delicadamente decir Día Mundial de Bebidas Embotelladas. Porque la Coca Cola envenena los yacimientos de aguas produciendo esos refrescos y similares, pero resulta que tenemos todos los días dedicados a las bebidas y jugos embotellados y uno al agua pura!!!!. Yo iba a traer a la expo virtual un cuadro del Río Hanabanilla cuando era río, pero ya lo hicieron presa, así que me dio tristeza y entonces les traje a mi Unicornio Pal, envíen a Pal al agua cada uno de ustedes, aduénense de Pal y sueñen que camina por la superficie de los mares y con su cuerno de luz restablece la vida y limpia la contaminación, si lo hacemos como un ejercicio virtual, seguro sucede en alguna forma. Los espero.

EL QUETZAL

*Dice Thelma Marín:
A la entrada del Sexto Sol,
con una Humanidad más unida,
regresará el Quetzal*

ALIANZAS

Este cuadro invita a la observación de cómo se creó la vida en la Tierra.

¿Cómo se creó la vida? ¿Con guerras? ¿Competencia? ¡No! La vida se logró con Alianzas

EL CABEZAABAJO

Los árboles son seres vivos diferentes, para Julio y para mí, son los "Cabezasabajo". Ellos tienen sus boquitas en las raíces debajo de la tierra, y otros sensores de su sistema nervioso también, sus ramas a la intemperie, son sus pies que juegan a caminar en el aire, y las flores sus órganos reproductivos. Viven en red con nosotros, aportando generosamente el oxígeno que respiramos, brindando cobija a seres del bosque.

En este Cabezaabajo están a modo de gráfico los oídos y las bocas, debajo de la tierra para ganar en claridad, al contemplarlo, de que somos un ecosistema.

OBRAS DE JAFETH GÓMEZ

Jafeth Gómez

Popayán, Colombia

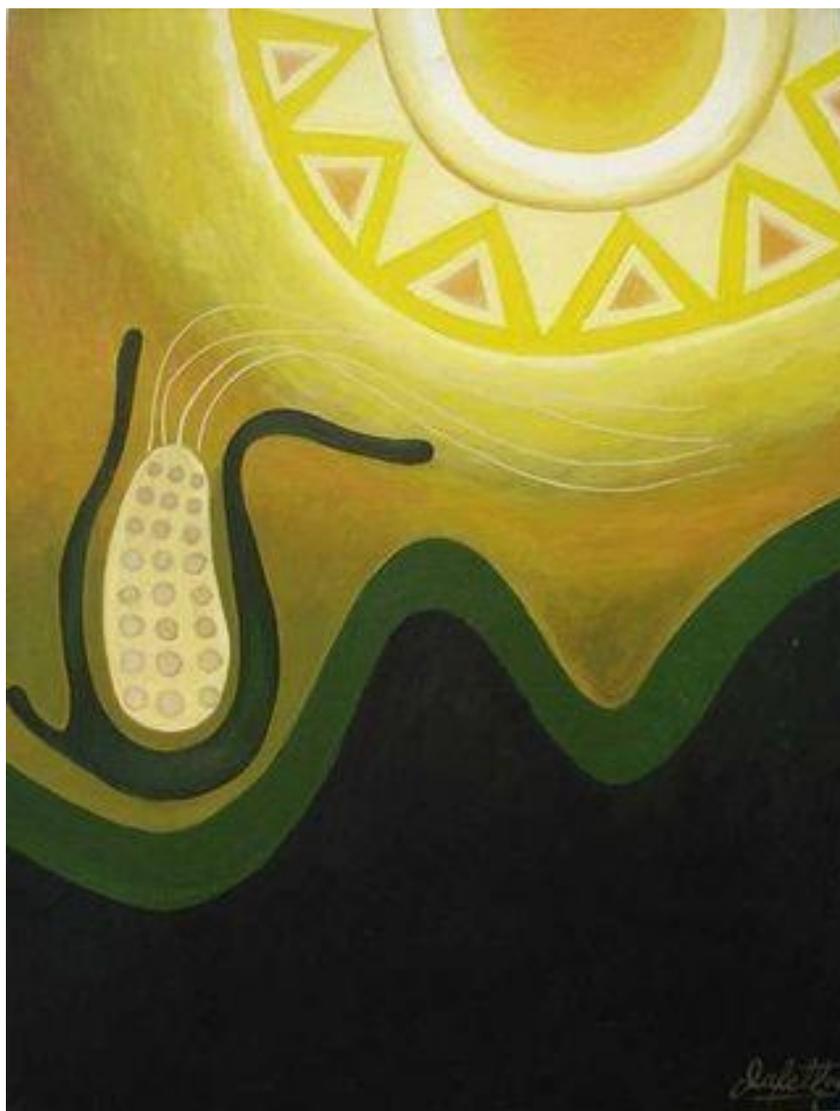
jafethgomez@yahoo.es

www.jafeth.com.co

Jafeth es un amigo de Popayán, Colombia. Pintor reconocido internacionalmente, comprometido con la Vida, aportando desde el Arte a la construcción de un Mundo Saludable.

En su finca, **El Sendero Mágico**, en las montañas, se inspira y recibe a niñas y niños de todas las edades ofreciendo paseos que promueven la toma de consciencia del cuidado de la vida.

SOL Y SEMILLA

El Tata Inti, el Padre Sol venerado en nuestras culturas que nos abriga, alumbra y da la vida.

El maíz como símbolo de nuestra querida y fecunda Abya Yala. Del norte al sur el maíz ha sido nuestro alimento cotidiano y lo hemos compartido generosamente con otros pueblos, algunos muy lejanos. Nuestros ancestrales mayores dijeron que éramos “Hijos del Maíz”, “Pueblos de Maíz”. Abrazaremos sus dorados granos para evitar que la voraz ambición lo convierta en comida para los autos o manipularlo genéticamente para ser propiedad privada de unos cuantos.

“EL AGUA”

Hace algún tiempo empezaron a sentirse más fuertes las amenazas de quienes quieren apropiarse del agua y se escucharon entonces muchas voces diciendo que era un bien común, un derecho de todos... Con la pesadilla rondando mi cabeza quise expresar lo que sentía y entonces fluyó entre mis manos un dibujo que fue tomando formas y movimientos ondulantes y cíclicos parecidos al agua. Dibujé luego niños jugueteando en ella, libres junto con los peces y las aves, los arboles, los animales y los demás seres... Tal vez una forma de espantar el miedo y aferrarme a la idea de que podemos vivir en armonía... de que el agua siga siendo limpia, transparente, amada, protegida y sin dueños.

MARIPOSAS DE VUELO LIBRE

Cuando pinté esta obra pensé en la imaginación de los niños y las niñas.

El vuelo libre de las mariposas simboliza los pensamientos que viajan junto a los sueños en la búsqueda incesante de anhelados y fantásticos mundos, donde habitan en bellos parajes la sabiduría, el amor, la ternura...

Nos recuerda nuestra vocación a la libertad y al derecho de soñar siempre!

CRUZ Y FLORES

En Abya Yala hemos transitado una larga historia de despojos, sufrimientos y muerte durante varios siglos, de parte de quienes han impuesto por la fuerza sus dogmas e intereses egoístas y sin embargo, día a día y a pesar de todo, crece el verde de la esperanza en esta tierra fecunda, donde coloridas flores nos anuncian que la maravilla de la primavera es una amable certeza entre nosotros.

“DEJAR DESCANSAR LA CREACIÓN”

Comparto esta imagen que se llama “Dejar descansar la creación” y que fue realizada para el "Año Sabático" o Jubileo del año 2000. Esta era una antigua práctica muy interesante que celebraban cada siete años los israelitas, en la cual recuperaban sus propiedades, liberaban a los esclavos y dejaban descansar la tierra, entre muchas otras cosas. Hoy necesitamos un verdadero Año Sabático para la Tierra y para todos los seres que cohabitamos en este hermoso pero maltratado planeta.

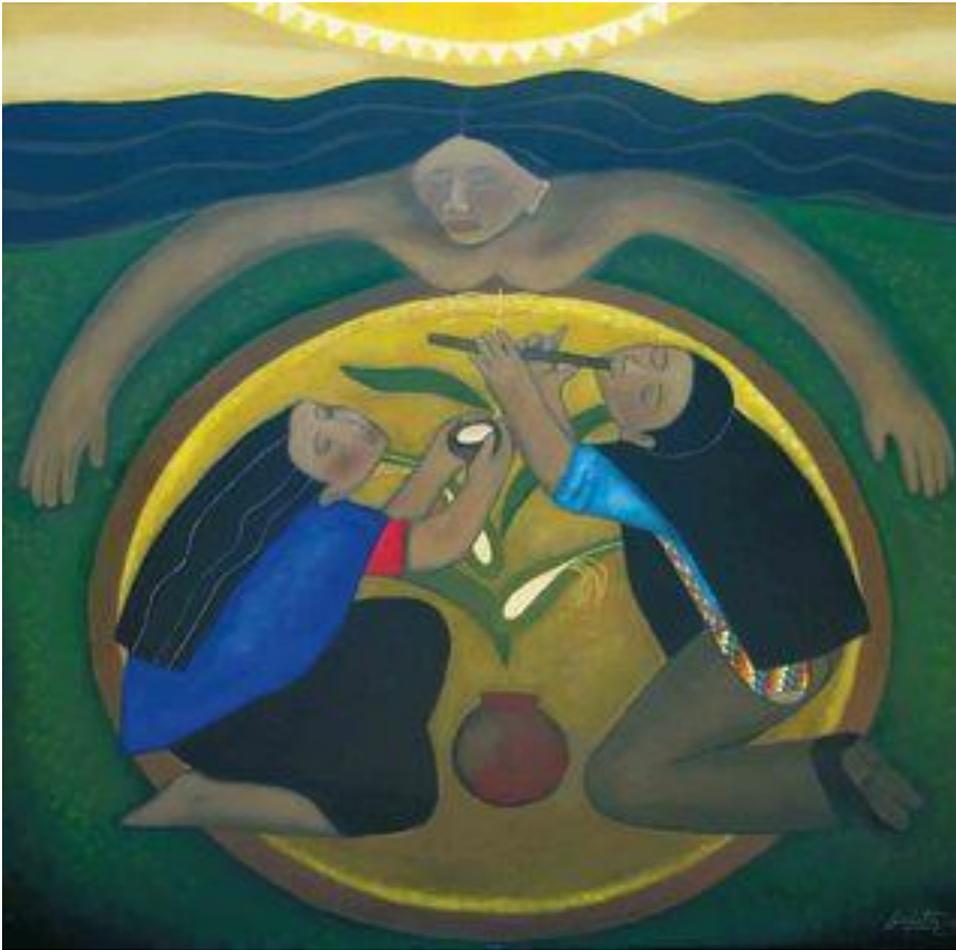
LA PACHAMAMA

“Somos hijos de la tierra, que el fuego no rompa los ciclos de la vida”

Hace algún tiempo hice este dibujo para expresar la preocupación por las distintas acciones destructivas del hombre, especialmente con la tala y quema de los bosques acabando así con diversas e innumerables formas de vida. Cualquier cosa que se haga en contra de los normales y sabios ciclos de la vida es un gran riesgo que nos empuja a un desenlace caótico impredecible. Sin embargo y para nuestra alegría, en todas partes del mundo encontramos gente que se maravilla con la grandeza de la naturaleza, con su belleza e importancia y decide cuidarla, amarla y protegerla.

OFRENDA A PACHAMAMA

Ofrenda a la Pachamama representa la cosmovisión de los pueblos ancestrales de la región andina que nos dice que la Tierra es Nuestra Madre, por lo tanto debemos amarla, venerarla y protegerla, así como ella nos cuida a nosotros y nos da lo necesario para vivir.

En la obra una pareja de la comunidad indígena "Nasa" que habita en mi región le hace un ofrecimiento con chicha, una bebida fermentada de maíz y le entona melodías con la flauta.

Esta práctica se realiza en diversos rituales, fiestas y especialmente en las mingas cuando se va a sembrar. Pinté además el maíz como símbolo de identidad de nuestros pueblos y la olla de barro donde se guarda la memoria y la sabiduría.

SEMILLAS DEL TIEMPO

Una muestra mágica de las huellas de pueblos que con maestría y sacrificio dejaron impregnadas en nuestra historia sus creencias, prácticas y cosmovisiones de la vida y lo sagrado. ¡Cómo no vibrar ante el sonido de las zampoñas, queñas y tambores o ante la prolífera creación de símbolos y trazos de un arte maduro que nos transporta a mundos mágicos que sólo en los rituales y las prácticas chamánicas podemos experimentar y vivir en plenitud! Allí vibra nuestra sangre, nuestros sentidos se exaltan y entonces no podemos negarle a la imaginación adentrarse tal vez tímida pero respetuosamente en el mundo ancestral y sus formas sinuosas que no caben en la lógica ni en los análisis dogmáticos... es sentir solamente, solamente sentir. De allí que nuestras manos esbocen trazos y cromatismos que rindan especial tributo al legado de nuestros pueblos ancestrales, a su sabiduría, a sus cosmovisiones. Hoy, cuando la irracional “civilización” nos empuja tal vez a finales caóticos insospechados, es necesario recuperar el pensamiento y la mirada que subyacen en las huellas misteriosas de otros mundos, de otros pueblos...

AÑORANZAS

Pinté esta obra pensando en nuestras ricas raíces comunes, en el legado de los numerosos pueblos que generosos en saberes y prácticas maravillosas crearon un mundo de equilibrio y armonía y que el colonizador jamás entendió en su afán de saquear y destruir.

Hoy me asiste el deseo permanente e irresistible de plasmar en la tela o en el papel aquellas imágenes que afloran en mi mente y que permanecen en algún lugar de mi memoria genética y se despiertan para ser develadas y compartidas.

RONDA DE NIÑOS

Niños indígenas alrededor de una antigua olla de barro danzan alegres entonando cantos y melodías en agradecimiento por la comida, por el aire, por el agua, por el sol.

Un juego, un ritual para armonizar la vida, devolver el equilibrio a nuestra Madre Tierra y a todos los seres que en ella habitamos...

Quizás solo una ronda que nos recuerde la necesidad de volver un día a la anhelada "Tierra sin males"!

GRITOS DE INdependencia

La obra tiene por título “Gritos de IN dependencia” y hace alusión a la celebración del Bicentenario de la independencia de Colombia, significando con ello la contradicción existente por cuanto transitamos entre viejas y modernas dependencias, maquilladas a veces sutilmente.

Es el testimonio de una de las tantas marchas reivindicativas donde indígenas, negros y campesinos caminan duras jornadas dispuestos a cambiar su historia y para ello juntan sus sueños, sus manos y salen a marchar unidos para espantar el olvido y la marginación ocasionada por siglos y siglos de esclavitud y servidumbre. Un lenguaje figurativo, abundante en simbologías, ilumina las esperanzas y los sueños de un mundo posible donde la vida germina y la paz florece como fruto de la justicia.

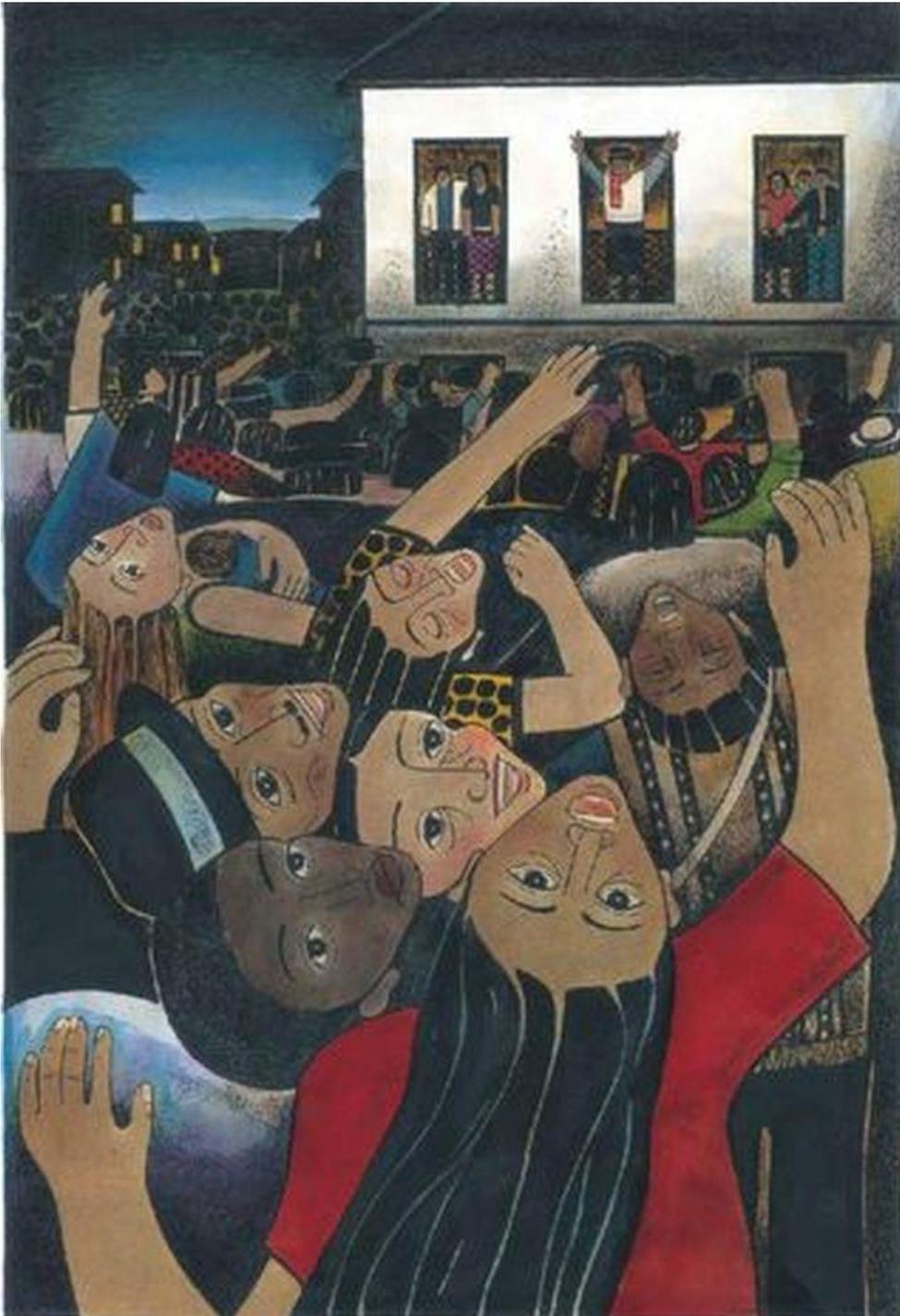
LA MINGA POR LA VIDA

La minga es una forma de trabajo colectivo típico de los Pueblos Indígenas de los Andes y practicada también en nuestra región.

Este ejemplo de organización nos ha guiado para que entre todos busquemos modelos de vida digna basados en la justicia social.

OCTUBRE 29

Fruto de la organización y de la lucha el 29 de octubre de 2000, se eligió a Floro Tunubalá como el primer gobernador indígena de un Departamento en Colombia, marcando así un hito en 500 años de historia de exclusión y sometimiento.

Este triunfo del pueblo en una ciudad marcada por una ancestral y caduca herencia colonial fue celebrado con gran alegría y regocijo.

SENTIPENSARES SOBRE EL BUEN VIVIR

Pachamama

Mariposas en vuelo libre

Minga por la vida

El Sumak Kawsay o Buen Vivir es una concepción de lo ancestral de la vida de los pueblos andinos que se ha mantenido vigente en muchas comunidades indígenas hasta la actualidad.

En quichua, «Sumak» significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización, y «Kawsay» significa la vida, en referencia a una vida digna, en armonía, con un equilibrio entre el universo y el ser humano, entendido este último como la comunidad, la familia y el individuo.

Para lograr el Sumak Kawsay es importante tener presente elementos como:

- Alli kausay, la armonía;
- Maki purarina, la reciprocidad;
- Yanaparina, la solidaridad;
- Ama killa, no a la pereza;
- Ama llulla, no a la mentira;
- Ama shua, no al robo;
- Samak kausay, la serenidad;
- Wiñak kausay, la creatividad;
- Pakta kausay; el equilibrio;
- Ninakay, el saber ser persona.

Todos estos elementos están articulados entre sí y, en su conjunto, son consecuencia de un proceso de aprendizaje y disciplina; la ausencia de cualquiera de ellos pone en riesgo el objetivo de lograr una vida armoniosa y digna.

EL RETORNO DEL COLIBRI

Autora: Diana Guevara

Eran tiempos muy tristes aquellos en los que en la tierra reinaba el oscuro Meirú, dios del caos y el dolor, que todo lo enredaba y lo pintaba de falsedad para que nadie creyera ni entendiera nada... muchos años habían pasado ya y todo era demasiado confuso y triste, los bosques y los ríos estaban enfermos y ya ningún ave cantaba, las personas se odiaban unas a otras y se hacían daño de maneras terribles, pues habían perdido casi por completo el sentido del Amor y de la Verdad.

Pero existían todavía rincones no tocados por la oscuridad del perverso Meirú, quedaban solamente dos pequeñas aldeas en los extremos de la tierra, donde aún los amorosos sabios, ancianos de mirada serena y cabelleras blancas como la luz de la luna, resguardaban lo poco que había sobrevivido del Amor, y tejían cantos de brillantes colores con sus voces oceánicas para alimentarlo y que creciera y pudiera cantar de nuevo. Estuvieron así largos años, protegidos por misteriosos encantamientos que los hacían imperceptibles a la ira de Meirú, alimentando y cantando, buscando en el aire ecos de otros cantos que pudieran juntar para poder algún día hacer una danza capaz de encender nuevamente la luz en los corazones humanos, ya casi apagados por completo.

Mucho tiempo pasó, hasta que un día, los cantos llegaron a oídos de la Luna, que una noche danzó con la tierra hasta eclipsarse, y de esa luna roja se derramaron dos lágrimas de sangre que cayeron sobre los ojos de Meirú, que observaba la Luna enrojecida considerándola un tributo a la sangre derramada en sus guerras; pero las lágrimas cayeron en sus ojos y lo cegaron,

llevando hacia dentro de su alma de todo el dolor y angustia que había causado en los hombres y en los seres de la tierra desde que había tomado el poder al traicionar a su Kawsay, su hermano alado, portador de toda la luz y el amor creador que daba sanación y alegría.

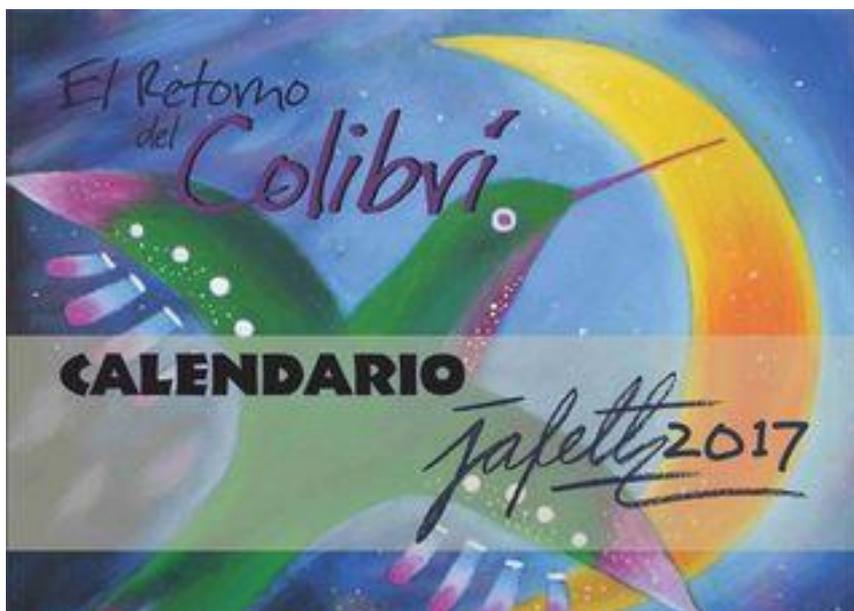
Entonces cuando Meirú dejó de ver y sufrió todo el dolor causado, las estrellas del cielo danzaron y el canto de los ancianos tomo una fuerza impensable y se escuchó hasta los confines del cielo, donde hacia tanto tiempo se había ido Kawsay desterrado por su hermano, a llorar amargamente su tristeza; pero ese canto, que era el canto del amor, llego a sus oídos y nuevamente crecieron sus alas y brillaron como antes en una sinfonía de colores innombrables, cesó su llanto y supo que podía regresar, que ya la mirada oscura de su hermano traidor no podría apagar su luz y sintió en su corazón el deseo profundo de volver a la tierra.

Al amanecer de aquella noche se observó en el horizonte una nube danzante de colores brillantes, con un zumbido hipnótico y hermoso como el que se escuchaba en la tierra en los tiempos de Kawsay, todos los hombre y mujeres miraron al cielo y vieron descender miles de colibríes de colores brillantes que con su aleteo mágico iban devolviendo la claridad y la verdad a todas las cosas y seres; entonces supieron que retornaría el Gran Sanador, el Mensajero de Luz y de toda la Verdad que existe; sus corazones se llenaron de dicha cuando apareció en el cielo, a la derecha del sol, la figura imponente de Kawsay, el gran colibrí del aleteo creador, que cantaba nuevamente para ellos, sanando sus heridas y borrando de sus memorias todo el dolor y caos que había sembrado Meirú, que ahora, ciego, se refugiaba en las sombras del vacío para

diluirse poco a poco en el dolor que por tan largo tiempo había causado.

El sol y la luna brillaron entonces, y en los corazones de todos los hombres y mujeres cantó el amor un himno de bienvenida para Kawsay, que gracias a la fe y el cuidado del amor que siempre tuvieron los abuelos, había escuchado un canto de esperanza desde su solitario destierro y había decidido regresar a su amada tierra, su dulce morada de siempre, para llenar de Amor y Verdad a todos los seres, gestando un nuevo mundo lleno de Armonía y Vida que duraría hasta el final de los tiempos.

EL GRAN COLIBRÍ CONVOCA A TODOS LOS QUE AMAN

Es un gran placer tener de nuevo la oportunidad de presentarles el Calendario artístico 2017 esta vez con una selección de imágenes de la reciente serie “El Retorno del Colibrí” cuyo eje central es el Buen Vivir o Sumak Kawsay, una concepción ancestral de la vida de los pueblos andinos que se ha mantenido en muchas comunidades y que hoy cobra vigencia en un mundo que ha perdido su rumbo.

La obra retoma un símbolo muy arraigado en la cosmovisión de nuestros pueblos ancestrales como lo es el colibrí, el cual está presente a lo largo y ancho de Abya Yala y sobre él se tejen innumerables relatos y leyendas, ciñéndose a las numerosas particularidades culturales de cada territorio.

Es una metáfora gráfica que narra evidentes contrastes de un paradisíaco mundo, exuberante y mágico, pletórico en coloridas manifestaciones, mitologías, saberes y visiones que hacen parte de la cotidianidad de los seres que allí cohabitaban en plenitud y armonía. Sin embargo, un día, una abrupta irrupción maléfica cambia todo y una herida lacerante se apodera del lugar causando, tristeza, rabia y desolación en los corazones...

Pasaron los años y el Gran Colibrí despierta y mira que su mundo ya no es igual y entonces decide hacer un llamado para sanar y restablecer de nuevo lo perdido. Convoca entonces a todos los seres que aman y les regala una alita verde dorada y empieza su utópica misión.

Es otra manera de decir las cosas y es ante todo un llamado urgente, es un grito desesperado ante la hecatombe, es unir nuestros deseos, nuestras voces, nuestros cantos, nuestros corazones para que el mundo sea un lugar donde podamos seguir viviendo nosotros, nuestros hijos y todas las formas de vida que cohabitamos en este bello pero maltratado Planeta Azul.

El Retorno del Colibrí es el sueño, es la utopía de un mundo de vida y plenitud, es restablecer el Buen vivir de los pueblos, porque no todo está perdido y menos el derecho de soñar que todos tenemos.

Como siempre el calendario trae algunos fragmentos poéticos tomados especialmente de aquellos poemas que se volvieron canciones surgidas del palpitar de La Patria Grande y hoy acompañan nuestros pasos por los senderos que anuncian las madrugadas con soles multicolores.

Les reitero mi especial gratitud por su permanente apoyo y colaboración expresado de diferentes maneras, lo que les hace partícipes del acto creativo pues, además de ser portadores de un bello y oportuno mensaje, apoyan decididamente este oficio y suman esfuerzos para emprender nuevas tareas tejidas con los coloridos hilos de la vida y la esperanza.

GRACIAS A LA VIDA...

"Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto.
Así yo distingo dicha de quebranto,
Los dos materiales que forman mi canto,
Y el canto de ustedes que es el mismo canto
Y el canto de todos, que es mi propio canto".

Violeta Parra

FLORES DE ESPERANZA... POR FUSILES

Una pequeña y maravillosa historia...

Don Lorenzo Mosquera Brand, es una víctima más de este conflicto que desbordó los límites de la razón: en su pequeña finca, ubicada a la rivera donde se une el Río Quinamayó con el Río Cauca, en la Vereda Lomitas de Santander de Quilichao, se ubicaron los paramilitares, y cometieron los más horribles crímenes: asesinaban personas y sus cuerpos eran tirados al río.

Ante el horror y la muerte, Don Lorenzo y casi una treintena de sus familiares, debieron salir de su tierra natal... con la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja, se fueron como refugiados al Brasil.

Don Lorenzo, después de largo proceso en su condición de refugiado, regresó a su tierra, a su origen... No quedaba nada...

Don Lorenzo, es la imagen de muchas víctimas desterradas, desplazadas... Don Lorenzo hoy tiene 70 años...

Con la visita del Papa Francisco, don Lorenzo ha sido invitado como una de las víctimas que estarán cerca al Papa, para expresarle su sufrimiento, pero sobre todo sus sueños y anhelos de paz, que son también los de muchas víctimas.

Don Lorenzo quiere decirle algo al Papa y escribe:

“Papa, hermano Francisco: ... de las víctimas de Colombia en su silencio dolido, que será un grito de Paz... Sembrando semillas de Esperanza”.

Jafeth Gomez es un artista - pintor - muralista, comprometido con las comunidades, con los procesos sociales, con los pueblos... con las víctimas. Un maravilloso ser humano!

Sus obras son expuestas en diversas partes del mundo...

Don Lorenzo y Jafeth no se conocen... pero están conectados por hilos invisibles de Solidaridad, que como las cadenas de afecto... son irrompibles...

Don Lorenzo quiere llevarle un mensaje de las víctimas al Papa... Acude a Popayán, como buscando un apoyo... Y como si fuera una fuerza invisible que conecta lo Sagrado, Jafeth se entera de los sueños de don Lorenzo...

Y más allá de lo esperado, Jafeth ante el sueño de don Lorenzo, se ofrece a pintar una obra para que sea el mensaje de las víctimas,

que don Lorenzo quiere llevarle al Papa: "¿Y por qué no le lleva una pintura original?" Es la pregunta generosa que le realiza Jafeth a don Lorenzo... Y don Lorenzo, emocionado, se le aguan los ojos, y simplemente dice: "muchas gracias don Jafeth"...

Don Lorenzo, también le escribirá al Papa Francisco, una carta...

Esta obra, por maravilla de la vida, se encuentra esta noche en mi casa, y estoy emocionado por la belleza y el sentido de la misma y el mensaje que lleva en cada partícula de color pintada por Jafeth, impregnada por el espíritu invencible de don Lorenzo y de cada una de las víctimas... y el espíritu libertario y soñador del artista Jafeth...

Mañana se la lleva don Lorenzo, para entregársela al Papa.

No quería dejar de contar esta historia ni dejar de mostrar esta bella obra... y sin la autorización de don Lorenzo, de Jafeth, y mucho menos de Francisco (me refiero al Papa), lo hago.

El artista la ha titulado: "Flores de Esperanza... por fusiles"...

Seguimos soñando que es posible la Paz y la reconciliación...

Feliz noche a todos...

Albeiro Napoleón Tobar Manzano

FRAGMENTOS DE LA MEMORIA

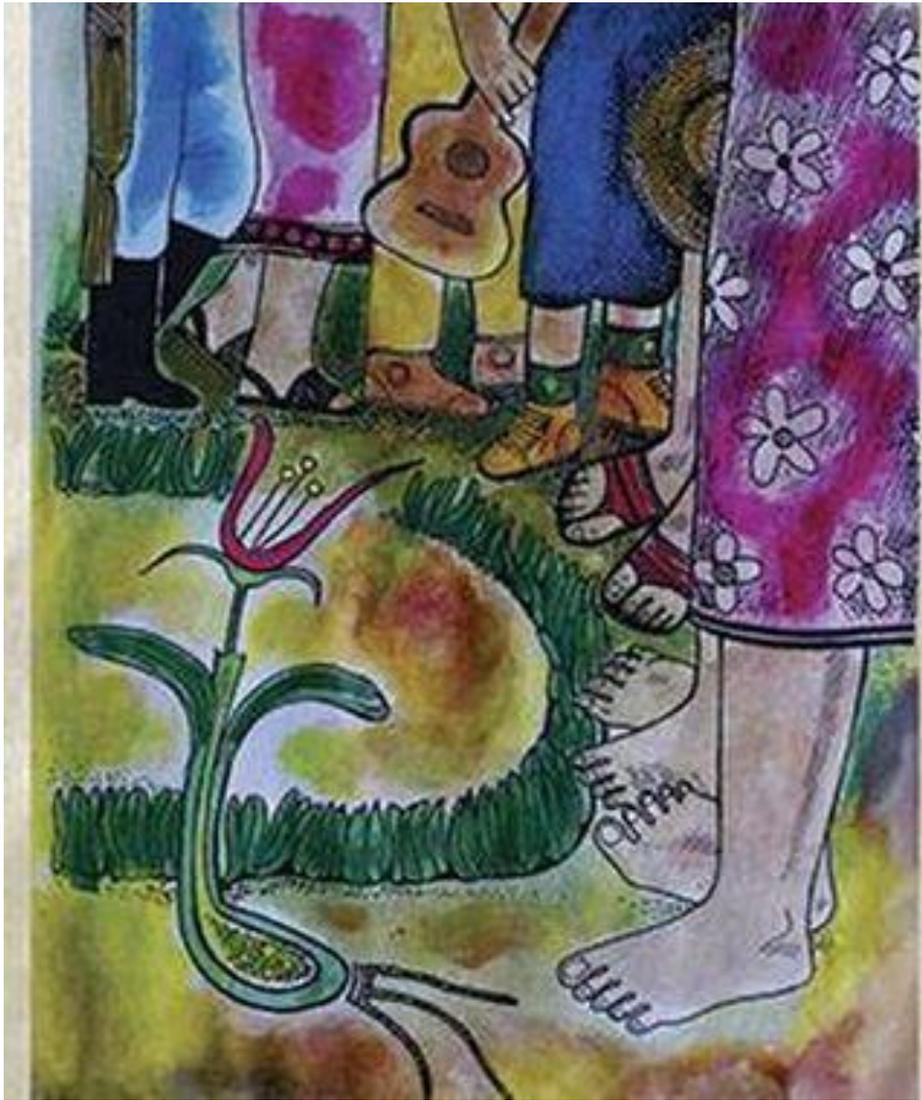

Últimas teselas de retal al mosaico Fragmentos de la Memoria, ubicado en la vía al Huila, en la entrada a la Escuela de la Vereda El Sendero, Departamento del Cauca, Colombia.

Fragmentos de historia, vida y territorio para tejer la memoria comunal. Tejerla en el encuentro, el color y la palabra... con la idea de fortalecer la articulación comunitaria desde el arte.

Se detallan en esta intervención aves como el Barranquero y el Colibrí. El vórtice o espiral propio de nuestras comunidades indígenas y la figura de Manuel Quintín Lame, referente de resistencia, sabiduría y lucha, cosmovisión, crecimiento, transformación, diversidad y resiliencia.

LA UTOPIÍA

"La utopía está en el horizonte.
Camino dos pasos,
ella se aleja dos pasos
y el horizonte se corre
diez pasos más allá.
¿Entonces para que sirve la utopía?
Para eso, sirve para caminar."

Fernando Birri, citado por Eduardo Galeano
en "Las Palabras Andantes".

MUJERES INDÓMITAS Y REBELDES

Navegan en mis pensamientos esas mujeres indómitas y rebeldes, abrumadoramente tiernas y bellamente dignas. Transitan por mis caminos y compartimos pesares, abrazos, sueños... A veces salen de mi alma y entonces toman formas y colores que me apresuro a plasmar en algún papel, un lienzo o un muro antes de que se escapen en las alas del viento. Aquí están y viajan conmigo!

AMADORES Y SOÑADORES

*En todas las profecías está escrita
la destrucción del mundo.
Todas las profecías cuentan
que el hombre creará
su propia destrucción.
Pero los siglos y la vida
que siempre se renueva
engendraron también una generación
de amadores y soñadores,
hombres y mujeres que no soñaron
con la destrucción del mundo,
sino con la construcción del mundo
de las mariposas y los ruiseñores.
Desde pequeños venían marcados por el amor.
Detrás de su apariencia cotidiana
Guardaban la ternura y el sol de medianoche.
Las madres los encontraban llorando
por un pájaro muerto y más tarde
también los encontraron a muchos
muertos como pájaros.
Estos seres cohabitaron con mujeres traslúcidas
y las dejaron preñadas de miel
y de hijos verdecidos por un invierno de caricias.
Gioconda Belli (Fragmento)*

PRIMERA BIENAL INTERNACIONAL DE MURALISMO Y ARTE PÚBLICO

ENCUENTRO DE MAGOS DEL COLOR Y LA UTOPIÍA

Fueron llegando simpáticos personajes, algunos más conocidos y otros no tanto, pero todos dispuestos a llenar de colores, trazos y formas los ya preparados muros de Cali, los cuales les esperaban ansiosos, convencidos que la magia del color devuelve a la ciudad su alegría, su belleza y su encanto que le ha caracterizado siempre y que quien sabe porque hechizo poco a poco ha ido perdiendo.

Un puñado de sus hijos, quizás los menos cuerdos, porque son soñadores puros, infectados de locura, de esa que no abunda mucho pero que es capaz de cambiar hasta el mundo cuando se lo propone y que además es contagiosa... en sus delirios se les ocurrió la idea de convocar a unos personajes que con pócimas de color, riegos e infusiones multicolores realizaran una especie de exorcismo.

Llevó un buen tiempo buscándolos, pero los encontraron, dispersos por allí en varios lugares de la tierra, y como el cuento de los reyes magos llegaron guiados por una estrella, que en este caso tiene nombre propio.

Al final, todo estaba listo y la ciudad dispuesta para el ritual. Vinieron más de medio centenar, algunos les tardó varios días llegar, otros medio día, quizás y los demás solo caminando algunas cuadras por que habían nacido y crecido allí.

Cada uno traía un presente, algunos en un trozo de papel otros solo en su imaginación pero todos con sus curtidas y dispuestas manos impregnadas de tintas y de historias como los viejos muros, traían además de su colorido equipaje un corazón limpio y generoso despojado de muchos males...

Un primer momento nos dispuso para el encuentro y el respectivo saludo, luego nos fuimos en grupos para encontrar los puntos a sanar, los chacras de la ciudad podrían decir otros.

Una semana donde impregnados de sudor, tintas, aerosoles, brochas y pinceles cada quien entregó generosamente lo que mejor sabía hacer y lo dejó estampado en el muro, en una frenética danza donde el color, las formas, las maneras y estilos se fusionaron para preparar el colorido elixir que hará lucir de nuevo a la ciudad más amable, más alegre y llena de fe en su futuro.

TALLER DE MURALES COLECTIVOS

El taller de elaboración de Murales Colectivos es una propuesta que busca la concientización y sensibilización de la comunidad para ayudar a la toma de decisiones ante la problemática social, ambiental, cultural y política en que se vive cotidianamente, mediante la utilización del lenguaje gráfico, estableciendo formas de comunicación, dialogo y movilización social.

Es un ejercicio de creación participativa en donde se parte de la vivencia personal e individual y se integra a la propuesta general del grupo. Esto nos brinda la oportunidad de conocernos y relacionarnos mutuamente en un ejercicio pleno de convivencia, tolerancia y participación. Figuras, símbolos y formas multicolores expresaran nuestra esperanza y nuestro permanente compromiso con la vida, la promoción de modelos de convivencia pacífica y auto reconocimiento de nuestra identidad cultural. Será una oportunidad también para descubrir y apreciar los talentos, las aptitudes y habilidades artísticas latentes en los participantes de cada localidad y que serán expresadas de múltiples maneras. También muchos y muchas se atreverán a pintar con las palabras y las ideas, diversas historias, sueños y esperanzas.

CASCALES, PROVINCIA DE SUCUMBIOS, ECUADOR

Cascales es un pequeño poblado cerca de Lago Agrio. Allí reunidos en la Fundación “Casa de los Niños” y acompañados por profesores, más de 15 niños y niñas, además de compañeros del equipo misionero, empezamos una reflexión acerca de la temática del mural.

Surgió la pregunta sobre Cascales, el nombre del pueblo, e indagamos sobre los orígenes y sobre la fundación del lugar. Alguien dijo que ese nombre se debe a que existen varias cascadas en el río Aguarico, que pasa por allí muy cerca, además se habló de cómo era antes, los pueblos indígenas que allí habitaban, las chozas y las costumbres tradicionales.

Después, los niños pintaron cada uno un dibujo, lo que nos permitió identificar la temática a tener en cuenta para el mural. Con estas ideas se realizó un boceto colectivo que integró los diversos elementos expresados anteriormente, siendo los más reiterativos: el sol, el bosque, las casas antiguas – chozas, arboles con aves y

serpientes (boas), un río limpio y con peces, animales de la selva, el volcán y montañas, el arco iris, cascadas.

Un poco de ayuda para hacer la respectiva composición y ya teníamos el boceto final que esperaba tener una pared donde ser pintado por los niños. Una base de fondo blanco y esperar luego a que seicara para empezar a dibujar con la tiza de colores y se inició la pintura eligiendo cada uno de los participantes el lugar y las imágenes que quería pintar.

Como elemento principal escogieron un árbol que simboliza la amazonia con sus coloridas aves y donde está presente una boa, uno de los seres más representativos. En un plano secundario aparece un bosque con algunos animales de la selva, de allí nace un río con aguas limpias donde abundan peces de varios colores. Un arco iris para expresar la armonía y la convivencia existente en la comunidad.

Asimismo se pintó una montaña con su rostro en forma de mujer representando a la Pachamama, quien nos protege y cuida. Se pintaron algunas chozas antiguas recordando cómo vivían los indígenas anteriormente, la virgen María y también un grupo de personas viviendo en comunidad con la presencia de los Carmelitas Descalzos quienes dedicaron varios años al servicio solidario en la región.

El objetivo planteado por el grupo fue transmitir un mensaje a la comunidad sobre la urgencia de cuidar y proteger el medio ambiente.

MURAL COLECTIVO EN LA HORMIGA - VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO

Un proyecto de la Gobernación del Putumayo y Colombia

Transforma

Dirección y coordinación: Colectivo Cultural [Wipala Popayan](#)

Elementos temáticos del mural

La organización. Representada en la hormiga como símbolo de organización, trabajo y solidaridad, como un buen ejemplo para la comunidad; también hace referencia a los orígenes fundacionales del pueblo puesto que en varias versiones se hace referencia a la abundancia de hormigas en la región. Quisieron los participantes mostrarlas llevando en su camino a manera de hojas diferentes aspectos simbólicos de la región: el origen ancestral del Pueblo Awá; los instrumentos musicales de los afrodescendiente; el mapa del municipio del Valle del Guamuez; simbologías del pueblo nasa; la Biblioteca Municipal representó los aspectos culturales y literarios del municipio con la revista Katharsis; no podían faltar los abundantes y deliciosos frutos de la amazonia, la riqueza petrolera y ganadera de la región. En su camino las hormigas suben por la ceiba, se convierten en hojas y luego en aves como tucanes, colibríes, guacamayas y finalmente en peces evidenciando un movimiento circular.

La biodiversidad. Los participantes plasmaron en los bocetos preliminares elementos muy significativos de la biodiversidad del Putumayo y la representaron en guadales, heliconias o wamil - en nombre en Awa -. La ceiba y por supuesto el yagé o ayahwaska y su relación con las prácticas y rituales de sanación de los pueblos ancestrales. Una montaña representa a la Pachamama y de sus cabellos brotan las aguas que se convierten luego en el río Guamuez que le dan vida al rico valle que lleva su nombre. Las aves multicolores y el tigre o jaguar hacen presencia en el mural.

Las etnias. El Valle del Guamuez está integrado por diferentes pueblos originarios: Cofanes, Awás, Nasas, Embera Katio y la población mestiza y afrodescendiente que hacen un tejido estrechamente ligado entre sus múltiples y ricas raíces culturales. En el mural quedó registrada mediante rostros de perfil esta composición multiétnica constituyéndose como eje central de la pintura y en donde en un movimiento circular y envolvente se expresa la necesidad de vivir en armonía entre todos los seres que allí cohabitan: personas, plantas, animales.

Además de la diversidad étnica, todos entendimos que en el municipio Valle del Guamuez existen al menos **cuatro lenguas ancestrales**, que la comunidad desconoce porque solamente habla y escucha español. Por esta importante razón el equipo Wipala animó a las personas que representaron a estas comunidades durante la ejecución del mural a escribir algunas palabras importantes para dar a conocer esta riqueza lingüística regional:

El pueblo Awá, además de representar sus orígenes escribió en la parte inferior del dibujo en su propio idioma Inkal Awá Ishku Kanim, que significa “Gente valiente de la montaña”.

Los Nasa también incluyeron algunas palabras en nasa yuwe (lengua nasa): Kwesx Uma Kiwe, madre tierra; Yu’, agua.

El pueblo Cofan representó al Taita Drigelio Criollo e incluyeron palabras de su lengua como: Ingi Ande, nuestro territorio; U’fa A’i, yagé cofan; Thesi, jaguar, tigre.

Infortunadamente no asistieron al evento representantes del **pueblo EmberaKatio** que también tienen su propia lengua ancestral

MURAL COLECTIVO: Y DE HARBERTH

Un domingo por la tarde, en un hermoso lugar de la Amazonia, en la frontera entre Colombia y Ecuador, nos reunimos con la gente y les contamos de la propuesta de pintar murales.

Al siguiente día llego un grupo de niños y niñas de escuelas vecinas con el propósito de pintar juntos. Un sencillo mapa nos ayudó a determinar los lugares más representativos.

Se dijo que el rio Pacayacu era como un ser vivo, que sufre y siente. Encontraron las cosas buenas que hay allí como los peces, el agua, las aves, la selva y sus animales.

También lo que le duele a Pacayacu: los pozos de petróleo, la contaminación, la tala de los bosques y la caza de los animales.

El sueño de ellos es que vuelva a existir la armonía y el equilibrio en la selva donde no haya contaminación, donde se cuide y proteja a los animales, donde el río vuelva a ser sano y limpio como antes, donde las montañas sean llenas de frondosos árboles.

Contaron cómo era antes según las historias de sus padres: la abundancia de todo, peces, aves, árboles gigantes y muchos animales, se explicó porque se llama río Pacayacu, que en quichua significa Río de Guabas. El significado de la Y de Harberth que se llamó así porque en el lugar había una compañía norteamericana que se llamaba Harbert y tenía su campamento allí, también que por este sitio atraviesa la línea ecuatorial y por esto es la mitad del mundo.

Antes de continuar hicimos un recorrido por los campos de extracción de petróleo para conocer de cerca la situación y evidenciar el alto grado de contaminación existente especialmente por los derrames, el vertimiento de las aguas de formación con componentes altamente tóxicos, que sin ninguna consideración son derramados por los caños y ríos destruyendo todas las formas de vida, además encontramos fincas contaminadas donde la gente ya no puede vivir ni trabajar.

Un boceto elaborado con la participación de todos nos permitió dar inicio a la pintura del mural formando grupos de trabajo, lo que facilitó la participación de todos.

El elemento más destacado fue el río Pacayacu que recorre todo el muro y donde se muestran tres momentos importantes:

En la primera parte, la vida en armonía como era antes, con la abundancia de peces, aves y animales de la selva.

En la segunda parte la contaminación por el petróleo expresada por las refinerías, los derrames que contaminan el río y envenenan el medio ambiente.

En tercer lugar, el sueño de restablecer un ambiente sano y equilibrado.

TALLER DE MURALES EN SILVIA, CAUCA, COLOMBIA

Esta vez nos encontramos en Silvia, en el Departamento del Cauca, Colombia, con el propósito de pintar un mural con 24 jóvenes estudiantes de los colegios Ezequiel Hurtado, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y el Colegio del Tengo. Después de un conversatorio amplio y profundo seleccionamos los temas de mayor importancia y conformamos grupos de trabajo integrados por los 3 colegios participantes.

Los temas principales fueron:

- 1) La violencia que se vive en los territorios indígenas y donde la gente no puede estar tranquila por el asedio permanente y la confrontación entre el ejército y las fuerzas insurgentes, constituyéndose en un riesgo para la comunidad, en especial para los estudiantes quienes deben ir en muchos casos acompañados al colegio por sus padres.
- 2) El anhelo de rescatar la paz, la convivencia y la armonía existente en otras épocas en los territorios indígenas. Posibilitarán ese sueño la valoración y reconocimiento de sus cosmovisiones, mitos y leyendas ancestrales, así como de sus tradiciones, rituales, refrescos y ofrendas.
- 3) La Madre Naturaleza es un tema de mucha importancia y que preocupa, por cuanto se siente la amenaza de fuerzas externas

que incursionan para explotar los recursos existentes y generar situaciones de desequilibrio ambiental y social.

Luego vendría una tarea que asumieron con alegría y mucho entusiasmo, la cual era empezar a dibujar y bocetar lo dicho anteriormente, con el desafío de poder interpretar en buena medida lo expresado y así los cuadernos y las hojas de papel empezaron a registrar con agilidad espontánea las ideas antes de que se escaparan.

Resultó muy interesante, fructífero y profundo este trabajo individual y ahora lo compartían en sus respectivos grupos dando inicio a un ejercicio colectivo donde todos contentos discutían sobre la forma como deberían organizar los elementos y darle una primera

composición, escogiendo una figura o forma que fuera más llamativa para el mensaje que querían expresar, pero sin dejar de lado el resto de elementos.

Al caer la tarde teníamos ya los 3 bocetos grupales y cada quien se fue para su casa esperando que al otro día la inspiración completara lo que de pronto quedaba faltando.

Muy temprano al día siguiente, nos reencontramos para compartir la experiencia del día anterior, realizando ahora sí un boceto conjunto en el tablero con las ideas y aportes de todos, tarea que fue

ampliamente superada porque los chicos se fajaron en disciplina, organización y creatividad y ahora ya listos con boceto en mano marchaban a plasmarlo en el muro a pocas cuadras de allí.

Una bonita jornada en un día donde las nubes de Silvia nos protegían del sol y a veces nos apuraban un poco con algunas ligeras gotas de lluvia que al final sólo fueron un fresco saludo, y que ahora los ágiles trazos con la tiza surcaban el muro e indicaban el camino para las formas y los colores. Ya al terminar la tarde una amplia sonrisa de satisfacción se apoderó de este puñado de artistas, sobre todo cuando los desprevenidos transeúntes expresaban agradables opiniones sobre la obra realizada.

En el centro, un ojo muy grande que mira hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, algunos problemas como la drogadicción, el alcoholismo, las amenazas permanentes de quienes quieren destruir la Pachamama con las excavaciones en busca de metales preciosos sin mirar las consecuencias para los pobladores.

Hacia afuera, mira los lindos y armoniosos paisajes de que gozan los guambianos, los mestizos y también los muchos turistas. Un ojo que saluda pero también vigila, cuestiona y está atento a lo que pasa a su alrededor, exigiendo el cumplimiento de los deberes comunitarios.

Al lado derecho, una mano robótica, símbolo de una multinacional amenaza con destruir un trozo de la montaña para buscar lo que hay en sus entrañas y llevárselo. También una gran máquina hurga en las entrañas de la madre tierra en busca de riqueza, contaminando las aguas de los ríos.

Grupos armados se enfrentan y siembran terror y miedo en un territorio que en otros tiempos era símbolo de armonía y convivencia.

Un edificio que representa las ciudades que se vuelven inhabitables y terminan devorando a sus propios hijos y que muchas veces los jóvenes de la comunidad se ven empujados a irse a ellas

por falta de oportunidades, abandonando su tierra, sus costumbres y su gente.

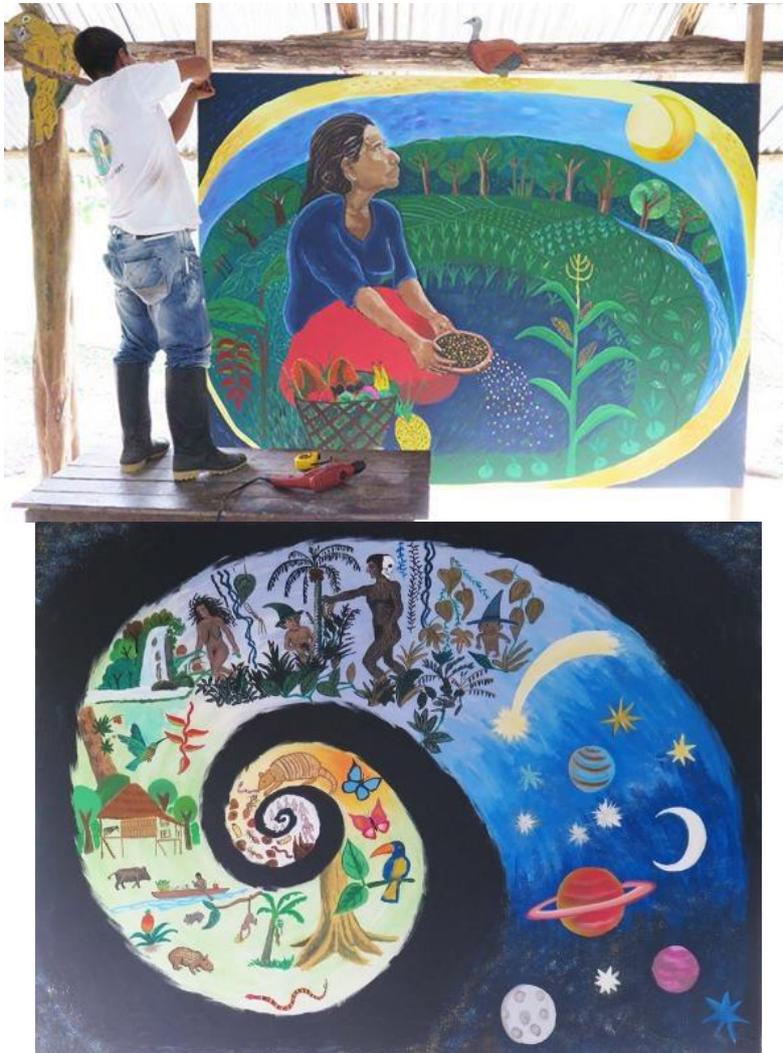
Al lado izquierdo, expresaron la armonía de la Pachamama, significando el anhelo de vivir de nuevo así, donde aún están vivos y latentes sus mitos y cosmovisiones. Un gracioso duende se pasea en una vivienda tradicional mientras los ríos están limpios y llenos de vida. Aparece el cerro del “Yoyo”, un lugar sagrado y emblemático de los guambianos, los petroglifos con simbologías propias. Un colorido cielo donde el sol da la bienvenida a un prometedor amanecer y el arco iris que se esparce por el cielo en vapores multicolores brotando de las alas del majestuoso cóndor de los Andes, hasta terminar al otro lado, donde la noche se evidencia, tal vez temerosa ante las amenazas circundantes.

Seguramente quedaron sin pintarse muchas ideas y pensamientos de quienes allí participaron, pero abrigan la

esperanza que este ejercicio se propague y se contagie por otros muros, para que estos sirvan, no ya para limitar las propiedades, sino para decir unas cuantas cosas, unas cuantas verdades y sobre todo para pintar los sueños y las utopías de estos inquietos jóvenes artistas, y poner a dialogar con imágenes a los transeúntes de Silvia y sus alrededores.

“PINTANDO CAMINOS DE MEMORIA, ESPERANZA Y PAZ”
Comunidad Awá Tatchán La Hormiga – Putumayo, Colombia

El Colectivo Cultural Wipala tuvo la grata oportunidad de visitar este mágico y bello territorio, para acompañar al pueblo Awá Tatchán. “Gente de la Montaña”, en la elaboración de murales colectivos para representar diversos aspectos de su vida y cosmovisión. El Putumayo conserva esa magia que se mezcla entre la selva, sus ríos majestuosos y su valiosa fauna, que a pesar de los males del extractivismo aún permanecen. Los pueblos indígenas resisten valientemente ante el asedio y muchos logran fortalecerse y proteger sus saberes ancestrales, su organización y su cultura. Conocimos a la comunidad Awá pintando un mural colectivo en La Hormiga y nació la promesa de volver, pero esta vez a su territorio y pintar con el Cabildo, así que lo primero fue ir a la parcela y conocer la casa del Cabildo, nos reunimos, establecimos acuerdos y

cronograma para empezar el trabajo. No podía faltar la armonización o limpieza por parte de Luciano, el curandero ancestral quien con plantas medicinales y sahumerios nos abrió el camino para que la creatividad fluyera y aparecieran ideas e imágenes alimentadas por saberes propios y cosmovisión.

Después de las conversaciones grupales respectivas surgieron los bocetos y luego cada quien se fue ubicando donde mejor se sentía para pintar... Mientras tanto, un grupo estaba en la cocina para compartirnos la deliciosa comida diaria, que incluyó las recetas propias junto con los víveres locales. Por supuesto no faltó el chapil, chicha de caña, que cada cuanto hacía su ronda visitando a los pintores.

El Equipo de Wipala además de pintar multiplicaba sus tareas: Mientras Jorge apoyaba la logística y coordinaba la jornada, Marcela brindaba apoyo psicosocial y conversaba con los participantes, se realizaron talleres con enfoque de género y se dio también especial participación a los niños y niñas... Jafeth guiaba los trazos y los pinceles. Carlos Alfredo realizó un taller de elaboración de proyectos que dieron especial enfoque en la preservación de su cultura y sus prácticas ancestrales como una manera de pervivir como pueblo en su territorio. El equipo estaba conectado con la comunidad quien hizo parte activa durante todo el proceso.

El festejo, la ritualidad y la alegría abundaron, así como los chistes y el buen humor de la gente que nos acogió como parte de su comunidad y nos brindó su amistad, acogida y hospitalidad.

Al final teníamos 4 pinturas murales realizadas de manera colectiva que surgieron durante el proceso: 1. El origen de pueblo Awá, 2. La

chagra de la vida, 3. Los cuatro mundos en la cosmovisión Awá y 4. El curandero tradicional que ahora adornan la maloca y servirán para contar la historia, la cosmovisión y preservar la memoria de la “Gente de la Montaña”.

Nuestra gratitud y reconocimiento a la comunidad, a las autoridades del Pueblo Awá Tatchán y por supuesto a Podion por habernos apoyado en esta bella e importante labor.

El origen de pueblo Awá, tema de la cosmovisión que explica cómo nacieron el primer hombre y la primera mujer a partir de un gran árbol de que tenía dos barbachas, una blanca que dio origen a la mujer y otra negra de donde salió el hombre.

Los cuatro mundos que compone el universo Awá: el primer mundo es subterráneo en donde conviven seres diminutos que se alimentan de humus y no tienen ano, además de las lombrices, mojojeyes, rocas, gusanos, etc.; el segundo mundo es el entorno actual donde vive el pueblo Awá (selvas, ríos, biodiversidad); en el tercer mundo habitan los espíritus (duendes, madremonite, astarón, los muertos, otros) y en el cuarto mundo están los astros.

El astarón, los duendes, la madremonite, son algunos de los espíritus protectores que habitan la selva. Su función es proteger la biodiversidad y el agua de los que talan la montaña, cazan y pescan indiscriminadamente o contaminan las aguas.

OBRA DE SANDRA ISABEL PAYÁN GÓMEZ

Sandra Isabel Payán

riodeestrellas@gmail.com

Sandra Isabel Payán Gómez es colombiana. Vive en Formosa, norte de Argentina, donde desarrolla su trabajo de Promotora de Salud Comunitaria. Esta pintura ilustró la portada del libro “Salud de los Ecosistemas”, del cual Sandra es co-autora.

Y SE FUE VOLANDO

Pintura inspirada en el cuento infantil del escritor colombiano Jairo Aníbal Niño, titulado “El Caballo”:

- *¿Qué tiene en el bolsillo?*
- *Un caballo.*
- *No es posible, niña tonta.*
- *Tengo un caballo que come hojas de menta y bebe café.*
- *Embustera, tiene cero en conducta.*
- *Mi caballo canta y toca el armonio y baila boleros y bunde y regué.*
- *¿Se volvió loca?*
- *Mi caballo galopa dentro del bolsillo de mi delantal y salta en el prado que brilla en la punta de mis zapatos de colegial.*
- *Eso es algo descabellado.*

- *Mi caballo es rojo, azul o violeta, es naranja, blanco o verde limón, depende del sol. Posee unos ojos color de melón y una cola larga que termina en flor.*

- *Tiene cero en dibujo.*

- *Mi caballo me ha dado mil alegrías, ochenta nubes, un caracol, un mapa, un barco, tres marineros, dos mariposas y una ilusión.*

- *Tiene cero en aritmética.*

- *¡Qué lástima y qué pena que usted no vea el caballo que tengo dentro de mi bolsillo!*

Y la niña sacó el caballo del bolsillo de su delantal, montó en él y se fue volando.

Y la Vida sonrió, se dio vuelta y continuó su milagrosa Revolución.

Se reveló en los árboles, junto al fuego de la cocina, desde las montañas, en las risas de los niños y en las manos de las mujeres.

Se inventó nuevas palabras para poder hablar de nuevas maneras de sentir. Nació la "Alegremia".

Así como la niña del caballo, nosotros creemos que la Revolución de la Vida por la Vida está en marcha, y nos sentimos parte de ella.

Nuestro vuelo está consistiendo en pasar, de sentirnos dueños a sabernos pertenecientes, de querer tener a desear cuidar. Es la revolución del Amor, de la Ternura y de la Alegría.

Ya no es posible vivir como si estuviéramos solos, como si no tuviéramos que ver con nada ni con nadie. La salud es la Salud de los Ecosistemas.

El caballo de colores galopa en nuestro bolsillo. Vamos a dejar que salga y que nos haga volar.

OBRAS DE GABRIEL ATADELL

Gabriel Atadell

Buenos Aires, Argentina

gabriel105@hotmail.com

Facebook:Diseño y Arte Atadell

Este joven artista, se presenta de la siguiente manera:

Me llamo Gabriel Atadell, soy artista amateur y me expreso a través de imágenes. Me gusta todo tipo de arte, pero me especializo en el dibujo y la pintura. Amo la naturaleza y la respeto mucho. También me gusta mucho viajar, conocer lugares y personas. Busco en cada trayecto que hago poder crecer y nutrirme en lo que me gusta, así tanto como en ayudar, enseñar y aprender. Creo que somos seres de luz y el lenguaje universal es el amor. Uno nunca deja de aprender. Siempre dispuesto a dar una mano y compartir un mate con una sonrisa

LOBO RENACER

La soledad es una gran maestra, nos muestra el momento en que debemos proyectarnos en nosotros mismos y ayudándonos en el camino que recorreremos. No debe ser triste su presencia, sino todo lo contrario, para seguir aprendiendo y entendiendo lo que está en nuestro interior, y en los momentos de vacío, poder resurgir con más fuerza y energía".

Hay una frase del flaco Spinetta que me gusta mucho:

"De tí saldrá la luz, tan solo así serás feliz y deberás luchar si quieres descubrir la fé. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas del alma..."

ARBOL DE DRUIDA

Representa ese jardín interno que cada uno va plantando y cuidando, regando con mucho cariño y amor.

Dejar fluir la esencia de uno, para que crezca y se expanda con sus ramas y se afiance con la fortaleza de sus raíces para que uno sepa de donde vino y nunca se pierda.

OBRA DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PUEBLO ORIGINARIO QOM

El Mural es un trabajo colectivo desde el desarrollo de la idea hasta su realización. Pintaron estudiantes, docentes, miembros del Lqataxac Nam Qompi. Muchos de los que pintaron, disfrutaron por primera vez, la experiencia de pintar, de disponer de colores.

Así es la constante, del trabajo en conjunto que se vivencia en el Complejo Educativo Integral Bilingüe Intercultural “Lqataxac Nam Qompi” de Pampa del Indio, Chaco, que pertenece a la organización indígena Lqataxac Nam Qompi – Consejo Qompi, con personalidad jurídica de orden público n° 091/09, quien es la gestora administrativa, en el marco de la Educación de Gestión Social, de las 3 instituciones parte: Escuela de la familia Agroecológica Bilingüe Intercultural, Bachillerato Libre para Adultos Bilingüe Intercultural y Instituto de Educación Superior Centro de Estudios Superiores Bilingüe Intercultural- IES .CESBI., de este importante Complejo Educativo.

Estas Instituciones junto a una radio FM comunitaria – 90.7, son logros, fruto del trabajo sostenido y la lucha de ya más de 20 año del pueblo QOM de los distintos asentamientos, organizados en el Lqataxac Nam Qompi (Consejo Qompi), esta organización

tradicional, está compuesta, por la Gran Asamblea, por el grupo de decisión con 6 coordinadores de diferentes parajes y por el Consejo de Ancianos.

Consejo de Ancian@s presidiendo la Gran Asamblea 2018 de la Organización Lqataxac Nam Qompi

En estas experiencias educativas el arte es lo habitual, la danza, el teatro, el canto, la alfarería, el juego, la risa, así como la participación de l@s ancian@s y de la comunidad en todas las celebraciones.

El Consejo Estudiantil, generador de este mural, pertenece al IES.CESBI., institución de educación superior con cientos de egresad@s QOM, de las carreras de Comunicación, Enfermería, Pedagogía, Educación Inicial y Ciencias Jurídicas.

*Contacto: Silvia Chena
Pampa del Indio, Chaco, Argentina
chenasilvia@hotmail.com*

El concepto que expresa el mural, es el derecho al agua.

Habla de pactos de respeto, de interculturalidad, de la fusión de lo viejo y lo nuevo, fusión de culturas que danzan juntas.

Desde la Cosmovisión Qom, la Qomoxonalo, Serpiente Arco Iris, en la antigüedad celebró un pacto con las personas Qom, fundado en el respeto mutuo y el cuidado del agua para el bienestar de todos los seres. Hoy celebramos desde la interculturalidad, ese pacto necesario fundado en el Derecho al Agua, motivados por la lucha por el agua que el Complejo llevó adelante por muchos años.

Felicitemos a los Pintores y Pintoras del mural y agradecemos la colaboración de los que pintaron junto a los estudiantes del Complejo Educativo Integral Bilingüe Intercultural Lqataxac Nam Qompi: profesores, miembros del Lqataxac Nam Qompi, ancianos.

¡¡Las Artes Liberan!!

INDICE

Agradecimiento	3
Presentación	4
Thelvia Marín Mederos	7
Martha Pérez Viñas	9
Jafeth Gómez	31
Sandra Isabel Payán Gómez	89
Gabriel Atadell	92
Estudiantes y Docentes del Pueblo Originario Qom	95