Educación

IDENTIDAD Y FORMAS TERRITORIALES

Exposicion Colectiva
Encuentro Folclorico y Cultural del Magisterio Colombiano

Sala de Exposiciones Biblioteca Departamental
"Rafael Carrillo Luquéz"
Valledupar, Colombia.

10, 11 y 12 de noviembre de 2024

El arte, como la vida misma, florece en medio de la adversidad, buscando sus propias formas de resurgir, de redefinir su esencia. En un mundo donde las viejas formas pueden volverse obsoletas y pesadas, los artistas se empeñan en desentrañar lo ya visto, mirando lo cotidiano con ojos renovados, interpretándolo a través de nuevos lenguajes. Así, el arte se convierte en un acto de búsqueda: un intento por encontrar equilibrio en medio del caos que define nuestra existencia, por expresar la conexión profunda con el territorio donde nacemos y vivimos, y por transformar esa relación en una manifestación creativa que dialoga con la historia y la memoria colectiva.

En se erigen como las grandes protagonistas. Esta exposición, enmarcada dentro del Encuentro Nacional Folclórico y Cultural del Magisterio Colombiano, se convierte en una ventana abierta a la diversidad de las regiones de Colombia, una invitación a recorrer nuestro país a través de las huellas de los artistas, quienes, desde sus propios territorios, abren una conversación visual que nos conecta con el alma misma de nuestras tierras.

Cada una de las 29 obras, representativas de igual número de departamentos, es un eco de los lugares de los que provienen. Desde Amazonas hasta Vichada, los artistas nos regalan sus relatos, sus paisajes, sus recuerdos, sus luchas, y sus esperanzas. **IDENTIDAD Y FORMAS TERRITORIALES** no es solo una muestra de pintura, sino un diálogo entre el pasado y el presente, entre lo local y lo universal, entre la vida que late en cada rincón de Colombia y la búsqueda de un futuro compartido.

La paz y la crisis ambiental como territorios de reflexión

Los temas de la paz y el conflicto son abordados por **Margleidy Duarte Otálora** en "En el Corazón de la Selva", una obra que, con su estética apacible, denuncia el tráfico de órganos y la violencia oculta en las entrañas de la selva. **Mari Luz Guerrero Calvache,** en "Indolencia", expone con crudeza la afrenta al pueblo palestino, mientras que **Cindy Ramírez Godoy,** con "Putumayo Vivo", ofrece una esperanza a través de su homenaje a la vida.

El cuidado del medio ambiente es también un eje central en esta muestra, con obras como "Playa Rica con Aroma de Café" de **Cielo Ramos Arteaga,** que transforma el papel ecológico en un acto de consciencia ambiental, y "Andina" de **Jesús Tarcisio Ibarra,** quien propone un rediseño de la madera como un acto de dignificación de los árboles y la naturaleza.

Biodiversidad: un territorio de inspiración

La biodiversidad de Colombia también encuentra su espacio en esta exposición. **Luis Alejandro Robayo**, con su obra "Tesoros de la Orinoquia", nos transporta a los parajes más remotos de la región, donde la naturaleza es un vasto y misterioso tesoro por descubrir. **Pedro Alfonso Suárez,** con "Primavera", nos regala una visión exuberante de la naturaleza, mientras que **Viggee Marlit López,** en "Que no se apaguen los colores", hace un llamado urgente a conservar la vitalidad del planeta a través de su explosiva paleta de colores. **Vivian Damary Palacios,** con "Choco Biodiverso", celebra la tradición del tambor y la danza como símbolos vivientes de nuestra herencia cultural, y **Valentina Castiblanco,** en su obra "Las flores", toma como inspiración el arte de Leonid Afremov para representar la belleza vibrante de la vida natural.

El conflicto y la reconciliación en el territorio

A través de obras como "Viento de los Montes de María" de **Moisés Paternina Martínez,** el paisaje atmosférico no solo se presenta como un espacio físico, sino como un territorio cargado de significados emocionales: la violencia, la esperanza, la memoria, y la reconciliación se encuentran en cada trazo, como si el viento de esa tierra hablara de los fantasmas del pasado y la promesa de un futuro mejor.

El arte abstracto también se encuentra presente en la exposición, ofreciendo nuevas formas de ver y sentir el **TERRITORIO.** En "Emotional Blue Scape" de **José Camilo Duque,** la abstracción se convierte en un espacio emocional donde el paisaje se diluye en colores, en sensaciones, en la búsqueda de una armonía intangible que va más allá de la realidad visible. **Diomedes Díaz,** con "Paisajes", va más allá de lo físico para explorar la cosmogonía, la espiritualidad, la conexión profunda con el universo a través del color, donde cada pincelada es un reflejo del alma colombiana. Y **Leonardo Muñoz Patiño,** con "Sueños de vida", ofrece una representación subjetiva del paisaje, que no solo es un espacio geográfico, sino un espejo de su propia vida, un mapa emocional que conecta con la experiencia humana.

Las huellas del territorio y la memoria cultural

En las obras de **Gladys Patricia Ramírez,** "Tradiciones de Chimichagua", el paisaje se convierte en un canto vibrante a las costumbres ancestrales, donde el pasado se celebra como un tesoro que no debe ser olvidado. Mientras tanto, **José Alexander Hernández,** con "Cravo Educación con Paz", ofrece una interpretación del paisaje como un refugio de paz, un espacio donde la enseñanza se convierte en el vehículo de transformación y reconciliación. Y **David López Alvarado,** con "Reflejos del Tibanica", nos confronta con la intervención destructiva del hombre en el paisaje, invitándonos a reflexionar sobre las huellas del conflicto que se imprimen en nuestra naturaleza.

Héctor Largo Jaimes, en "Carricoche", celebra la flora del páramo, ese ecosistema que se encuentra en equilibrio entre la fragilidad y la resistencia, un espacio que, como nuestro territorio, debe ser protegido. Y **Raúl Rodríguez Torres,** en su obra "Providencia Magic", nos transporta al territorio insular, donde la visión subacuática y terrestre se funden en una danza armoniosa que celebra la magia de lo natural. Por su parte, **Jaqueline Sánchez Londoño,** con "Refugio Mágico", nos ofrece un rincón de serenidad, donde la flora y el paisaje natural emergen como un refugio para el alma, un recordatorio de la paz que solo la naturaleza puede ofrecernos.

El patrimonio arquitectónico y la memoria colectiva

En el terreno de lo arquitectónico, **Francisco Daza** nos presenta con "Banco Dugand" una acuarela que nos habla de la solidez del patrimonio material, ese territorio urbano que, aunque modernizado, guarda en sus paredes la memoria de los pueblos que lo construyeron. **Fabian Ruiz,** con "La Fantástica", nos invita a reflexionar sobre las desigualdades sociales a través de la arquitectura, mostrando cómo el espacio construido puede ser también un reflejo de las disparidades que marcan la vida de muchos colombianos.

La mujer, la tradición y la naturaleza como símbolos de resistencia

En la obra de **Armando José Cervantes,** "La Familia", la **IDENTIDAD** se convierte en un acto de resistencia, una afirmación de lo propio a través de los retratos de una familia indígena, que, como tantas otras, lucha por mantener vivas sus tradiciones. **Sergio Ariza Ayala,** con "La Hojarasca" y "Chiminzipa Montegui-Cacique", ofrece una poderosa representación de la mujer como la madre naturaleza, dadora de vida, como la figura que guarda la memoria ancestral y el poder de la creación.

Norelly Jiménez Jiménez, en "Majayut" y "Flores", nos transmite la tenacidad de un territorio que, a pesar de la incertidumbre, lucha por preservar sus costumbres, un llamado a no perder lo que nos hace únicos. Héctor Arialdo Rojas Hernández, con "Madre Selva", eleva a la mujer y al trabajo de la tierra como símbolos de identidad y de resistencia. **Luis Carlos López,** con "Chaza", nos regala un homenaje póstumo a su abuelo, a su tierra, y al juego de pelota, una tradición que ha marcado su vida.

Adolf Neis Padilla Montes, con "Mujeres de Nuestro Caribe Colombiano", ofrece una exaltación a las cualidades y atributos de la mujer caribeña, un tributo a la fortaleza, la sabiduría y la belleza de las mujeres que, en su territorio, son las guardianas de la cultura.

Serie Danza Sustancia "Sustancia (cian) Tensión" de **Álvaro Enrique Rojas Martínez** vinculo compartido de existencia de coexistir en un mismo espacio, pensamiento y materia.

El montaje: una lectura emocional del territorio

El montaje de esta exposición ha sido pensado para generar una experiencia inmersiva. Las obras se dispondrán de tal manera que puedan ser apreciadas tanto de forma individual como colectiva, permitiendo que el espectador se sienta parte de una conversación visual en la que las huellas de diversas generaciones se entrelazan en una narración compartida.

En este recorrido, cada obra será una ventana a un territorio emocional, un territorio que nos invita a reconocernos, a conectar con nuestra **IDENTIDAD,** y a soñar con el futuro de un país que, a pesar de sus heridas, sigue buscando la reconciliación y la paz. Así, al recorrer la exposición, no solo observaremos el pasado, sino que trazaremos las huellas del presente y de un futuro lleno de esperanza.

Jorge Luis Serrano Romero
Maestro en Artes Plásticas
Universidad del Atlántico
Curaduría