

TRANS-GRAFFITI Y EL FESTIVAL TRANSNACIONAL "MEXTONIA

Publicado el 26 de Mayo, 2018

México y Estonia; una pareja improbable. Pero a veces el amor es así. En una época en la que la ortodoxia global es autocomplaciente y obviamente no satisface las necesidades de las personas, quizás no sorprenda que sean los híbridos únicos de fortalezas compartidas los que pueden liderar en el mundo.

Consideremos "Mextonia".

El retoño que combina las tradiciones de estas dos naciones y que resultó en una cantidad sorprendente de intercambio intercultural y creación de murales en los últimos dos años. Hoy tenemos sólo algunas de las obras realizadas durante un evento dividido en dos partes, la primera en Tallin, Estonia en junio de 2017 y la segunda en Querétaro, México durante marzo de 2018.

El emparejamiento fortuito entre dos investigadores sociológicos, amantes del graffiti, el arte callejero y las tradiciones murales del pasado, así como los fenómenos murales modernos, encontró un lenguaje común de estética en múltiples esferas.

Juntos Édgar Sánchez y Sigre Tompel han montado dos grandes mestizajes interculturales, atrayendo a numerosos artistas e intérpretes transnacionales (cerca de 100), presentando y renovando intereses en la historia, los pueblos indígenas, las tradiciones y los desafíos ambientales de hoy.

Al resaltar las similitudes y diferencias distintivas entre la cultura tradicional y la moderna, estas dos son el campo magnético alrededor del cual se está desarrollando una práctica artística, pública y multifacética que exhibe a artistas urbanos y murales.

Nunca antes se ha visto un híbrido como este.

Juntos dicen que el esfuerzo es "un recordatorio de lo que nos hace sentir orgullosos de ser mexicanos, estonios y, mejor aún, de lo que nos une más allá de nuestras nacionalidades: nuestra libertad cultural. Nuestra responsabilidad por hacer de este lugar, de este mundo, un lugar mejor que como lo encontramos".

Este proyecto está frecuentemente impregnado de metáforas y simbolismos, así como de una búsqueda de significados en la superposición de tradiciones. Una que se encuentra a menudo es la intersección del Venado Azul/Flor de Helecho.

En México, según la antigua tradición de la tribu Huichol, la gente va a cazar ciervos azules en busca de sabiduría y visión interior. La búsqueda también está presente en la antigua tradición estonia de buscar la flor de helecho, la cual se dice que sólo aparece durante el equinoccio de verano en junio, al que llaman Jaaniöö. Se dice que ambas historias tradicionales representan prosperidad, protección y fertilidad.

"Mextonia es un regalo para recordar al mundo acerca del Espíritu; un alma colectiva en la forma de un ciervo azul, para finalmente encontrar una flor de helecho", dicen Sánchez y Tompel.

Para Sánchez, el co-creador mexicano y autor del Manifiesto Mextonia, existe la creencia de que hay fuerzas más grandes trabajando en el Universo y que Mextonia es una plataforma y vehículo para la nueva generación.

Al leer sus observaciones, verá que la plataforma espera llevar a los artistas *millenials* a reconectar con un sentido de cultura e identidad, dos cosas que tristemente se están perdiendo por la estimulante válvula de escape de los medios de comunicación, sociales y de otro tipo, a los que estamos expuestos colectivamente.

Para Tompel, codirectora estonia de este viaje transcultural binacional, "Mextonia nació de una búsqueda personal de 'visión' para entender mejor la sabiduría original de los nativos mesoamericanos".

Ella dice que el entusiasmo y el conocimiento de Sánchez la guiaron a apreciar mejor las tradiciones antiguas como las de la tribu Huichol Mexicana, y que esta nueva apreciación avivó su interés en su propia patria, Estonia, la cual comenzó a estudiar de una forma mucho más seria. Juntos, los dos han vertido el hierro fundido de sus raíces combinadas y han forjado una base a la que muchos artistas están añadiendo su interpretación.

Ya sean disfraces, símbolos, ritos o ceremonias, podemos apreciar un profundo deseo de ser inclusivo en los estilos y expresiones. Su festival de primavera, por ejemplo, extendió su mensaje con la colaboración y el esfuerzo de PangeaSeed Sea Walls encabezado por Tré Packard y su equipo, en la búsqueda de "combinar el arte y el activismo a este nivel y calibre para abogar por los océanos", e inspirar a las personas del mundo

"El arte y el activismo público pueden educar e inspirar a la comunidad mundial para ayudar a salvar nuestros recursos hídricos", dice Packard. "Independientemente de su ubicación, ya sea en una gran ciudad metropolitana o en un pequeño pueblo costero, todos los desagües conducen al océano y el océano provee cada respiración que damos. La Tierra no puede existir sin océanos y recursos hídricos sanos".

Con esto en mente, la ciudad de Querétaro fue elegida por sus múltiples obras de arte públicas relacionadas con el agua, como una forma de dirigir la atención hacia la dependencia que la propia ciudad tiene sobre el agua, la cual se transporta desde un centenar de kilómetros fuera de la urbe. A este capítulo de "Mextonia" también se le conoce como "El agua es una".

La experiencia y el estudio han ayudado incluso a acuñar nuevos términos, como transgraffiti y el muralismo del transgraffitero.

"El muralismo y el arte callejero han demostrado la transformación de los símbolos culturales y catalización cultural", dice Sánchez. "Ahora, Transgraffitti es un muralismo trans-personal, que se aleja de los nombres y de la cultura pop, tomando símbolos culturales profundos y re-expresándolos de manera trascendental y contemporánea".

En este sentido, se trata de una visión única de los artistas callejeros y escritores de graffiti en la práctica contemporánea, desde una perspectiva evolutiva. En Water is One Manifiesto 2.0, publicado esta primavera, los organizadores escriben:

"En el mundo de hoy vemos a millones de jóvenes expresándose en las paredes, influenciando las calles y la sociedad. Escriben sus nombres para identificarse con su

espacio: los llamamos escritores de graffiti. A medida que crecen y exploran, algunos miran más allá de la escritura de un nombre personal y se embarcan en la creación transpersonal. Investigan los desafíos sociales, pintan metáforas visuales y trascienden fronteras. Descubren el poder de su pintura sobre las calles y la cultura. Se convierten en una especie de chamanes contemporáneos, produciendo encantamientos callejeros. Este es el graffiti transpersonal, y lo llamamos muralismo del Transgraffitero".

Como corresponsal de BSA de Tallin y Querétaro, la veterana fotoperiodista y etnógrafa Martha Cooper asistió a las instalaciones, exposiciones, celebraciones y ceremonias en ambos países y recopiló una gran cantidad de información importante para compartir. En sus propias palabras, Cooper dice: "El arte callejero es un movimiento artístico mundial y Mextonia ha demostrado lo creativas que pueden ser dos culturas diferentes cuando se combinan. Excelente idea, brillantemente realizada".

Como se mencionó en la Parte 2 en Querétaro, México fue una colaboración con Pangea Seed y fue un esfuerzo concertado para destacar los recursos hídricos, y el tema "El agua es una" se reflejó en los murales.

"Olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de vida son uno."
~Jacques Yves Cousteau

La siguiente colección de 40 fotos son pequeños destellos para transmitir el espíritu y la dedicación mostrada diariamente por los participantes, en última instancia, son una pequeña muestra de los cientos de fotos que Cooper tomó durante el festival.

De manera similar, una plataforma de blog como (Brooklin Street Art) esta no puede cubrir los eventos o las perspectivas en su totalidad, pero esperamos que usted pueda obtener una mayor apreciación de la profundidad de los sentimientos, la erudición y el talento que se representa aquí en las fotografías de Martha y nuestras descripciones.

Concluimos nuestro texto aquí con una entrevista que la Sra. Cooper condujo para BSA con Sigre Tompel, con el objetivo de entender mejor la amplitud del festival y también para obtener más detalles sobre una ceremonia espiritual sagrada, a la que Cooper asistió con los pueblos nativos y los artistas durante su visita a México esta primavera.

Martha Cooper: ¿Podemos llamar "El agua es una" en Querétaro Parte 2 de Mextonia?
¿Está planeando la Parte 3?

Sigre Tompel: Sí, es una secuencia de Mextonia, que era el elemento del Fuego. Water Is One era el elemento del Agua. Estamos planeando las partes 3 y 4 (Tierra y Aire).

El artista Jason Botkin, radicado en Montreal, conoció y superó los límites humanos y creativos en un momento dado al descender, subir y rodear con éxito y ardor esta gran cúpula, para recrear una asombrosa versión del calendario azteca que sólo se puede apreciar volando sobre ella. La Sra. Cooper nos dice que todos los artistas que trabajaban en la cúpula tenían que hacerse un examen médico periódico para asegurar su buena salud durante la instalación de los frescos.

Martha Cooper: ¿Cuántos artistas participaron en los festivales estonio y mexicano?

Sigre Tompel: En Estonia tuvimos 60 artistas y en México 33 - junto con escritores de graffiti en paredes vecinas de la Cúpula. Estos 5 artistas estuvieron en ambos festivales - Aaron Glasson (Nueva Zelanda), Sänk (Estonia), Sermob (México), Renata (México), Goal (México). Toda nuestra tripulación (equipo de productores) es de 15 personas.

Martha Cooper: ¿Cómo se llamaba el grupo que realizó la ceremonia de consagración en los murales? ¿Qué estaba ardiendo en la olla que produjo el humo? ¿Copal?

Sigre Tompel: Se llaman concheros, usan un copal para bendecir. El propósito era saumar a los artistas para agradecerles por su trabajo y bendecir su camino de regreso a casa, para que puedan llegar sanos y felices. El nombre de este grupo particular de concheros es "In Xochitl In Cuicatl", Flor y Canto y están dirigidos por el General Conchero Manuel Rodríguez. El nombre del grupo está en náhuatl, la antigua lengua de los mexicas.

Martha Cooper: ¿La ceremonia tiene nombre? ¿Puedes decir unas palabras sobre qué tipo de bendición fue o qué mensaje estaban enviando a los artistas?

Sigre Tompel: Los concheros mantienen la tradición del viejo sistema de creencias mexicano. Después de ser conquistados por los españoles, decidieron mantener el equilibrio y la armonía entre los dos símbolos de creencias, por lo que comenzaron a honrar los símbolos cristianos, al tiempo que honraban también los símbolos mexicanos, por lo general en secreto. Los concheros necesitan ser reconsiderados como Patrimonio Cultural del Mundo, no son "sincréticos" por ignorancia, sino para mantener el sagrado equilibrio de la hibridación cultural.

Los concheros estaban muy contentos porque los artistas expresaron las metáforas de sus danzas en los murales, y porque esto representa una especie de renacimiento mexicano que regresa a un tiempo anterior, reinterpretando los antiguos sistemas clásicos de creencias pre-religiosas mexicanas.

Artists participating include:

Aaron Glasson (New Zealand)

Curiot Tlapazotl (Mexico)

Dementia (Mexico)

Goal (Mexico)

Jason Botkin (Canada)

Mantra (France)

Nosego (United States)

Paola Delfín (Mexico)

Pogo (Mexico)

Renata (Mexico)

Ryper (Mexico)

Sermob (Mexico)

Smithe (Mexico)

Sänk (Estonia)