

EL ARTE URBANO TOMA LAS CALLES DE CHESTE

En su quinto año consecutivo, Cheste recibe el arte urbano con los brazos abiertos

El municipio valenciano concede a diversos artistas el poder de graffitear las paredes chestanas para así darles vida una edición más

CLARA RODRÍGUEZ

VALENCIA.- La cultura no entiende de virus y, por eso, esta vez se ha enfrentado a la COVID-19 y se ha salido con la suya: auténticas obras de arte han cubierto numerosas paredes de Cheste por quinto año consecutivo. Como ya es tradición, el municipio celebra en cada mes de abril —en esta ocasión en octubre como consecuencia de la pandemia— el famoso festival *Graffitea Cheste*, en el que cuentan con una gran variedad de artistas tanto nacionales como internacionales de importante renombre.

Un proyecto que surge hace cinco años gracias a Mª Ángeles Llorente, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cheste, y a Toni Espinar, principal organizador del mismo. Ellos promovieron la idea de crear una actividad de arte urbano con el fin de cumplir diversos objetivos: “la creación de un itinerario muralístico de calidad para fomentar el turismo culto en la localidad, el cambio de la imagen global del espacio urbano y el desempeño del ejercicio de democratización del arte”, tal y como han anunciado. Una meta muy definida que ha tenido como resultado la consolidación de uno de los festivales más importantes y de referencia artística en toda la Comunidad Valenciana.

«La creación de un itinerario muralístico de calidad, el cambio de la imagen global del espacio urbano y el ejercicio de democratización del arte»

En esta ocasión, y a pesar de las diversas dificultades que se han interpuesto en su camino, Cheste ha contado con once artistas del equipo Alien Barrakudas que han transformado mu-

ros antiestéticos en lugares bellos. Además, con la intención de mantener la paridad en los artistas, han protagonizado la segunda parte del Feminist Art, un encuentro de mujeres artistas.

La presentación de la quinta edición se ha desarrollado en la Sala de los Objetos del Museo de Etnología de Valencia (Beneficencia), lugar en el que se ha expuesto el programa. Seguridad, distancia, preocupación y arte han sido las palabras más repetidas en este encuentro, donde también se ha mantenido un coloquio con los asistentes sobre “el futuro del arte urbano” y una charla y mesa redonda sobre la película proyectada *Caras y lugares*.

Innovaciones que convierten esta edición en una muy especial

Una edición muy diferente que ha sido “todo un logro debido a los innumerables inconvenientes que ha tenido la cultura este año”, ha afirmado Espinar. Aun así, se han incorporado diversas novedades que lo han convertido en único.

El festival ha estado asociado de manera estrecha con la celebración del 700 aniversario de la Carta Puebla de Cheste, de esta forma los murales se han vinculado con los lugares en los que se han llevado a cabo. “Hace 700 años de la fundación de Cheste y, aunque en todas las ediciones anteriores la temática ha sido totalmente libre, este año se ha decidido que los y las muralistas hagan referencia a la historia del lugar en el que están pintando”, ha anunciado Mª Ángeles Llorente.

El código QR ha sido otra iniciativa que ha causado mucha curiosidad tanto en

los participantes y en vecinos del municipio como en las personas que han visitado todos los murales. Este nuevo sistema, impulsado por los alumnos del IES Ricardo Marín y por la profesora Yolanda Marco, permite escanear con el teléfono móvil el código que está situado junto a la pintura, donde explica la historia que hay detrás de cada una. Unos códigos que como ha comentado Llorente se han situado “en todas las obras para facilitar su comprensión”. Así, se ha rendido homenaje a grandes personalidades como Vicente Blasco Ibáñez o Rosalía de Castro en las calles con su mismo nombre.

Algunas ‘pinceladas’ de los artistas de la quinta edición

Once han sido los artistas que han visitado Cheste este 2020. Mohamed LgHacham, Jorge Ochagavía, Gómez, Dyox, Xelon, Man O Matic, María Galleta, Lidia Cao, Empar Boix Trashformaciones y Juan Conde han pintado auténticas obras de arte llenas de sentimientos. Sin duda, unos verdaderos protagonistas que han iluminado las calles del municipio en un año tan oscuro.

«Auténticas obras de arte llenas de sentimientos»

Empar Boix ha realizado su mural en la Calle Quedo y lo ha llamado *En besos, no en razones*. La artista ha reivindicado las palabras de Francisco Quedo debido a la situación que estamos viviendo, en la que “ni siquiera se nos permite tener un mínimo

Mural Avenida País Valencià. Fuente: propia

Calle Blasco Ibáñez. Fuente: propia

Mural Calle Miguel Hernández. Fuente: propia

Mural Calle Literato Azorín. Fuente: propia

Mural Calle Rey Don Jaime. Fuente: propia

Mural Calle Blasco Ibáñez. Fuente: propia

de contacto interpersonal”, asegura. Una pintura colorida, alegre y fresca que contagia superación y felicidad.

Lidia Cao ha optado por recrear una novela de Rosalía de Castro titulada *La hija del mar*. Una historia donde dos mujeres llenas de espíritu e ingenio viven en un mundo alejado del caos y de la civilización. Y así, sin tener ninguna relación con la cultura y la educación, estas dos valientes están ligadas al sufrimiento tan injusto impuesto por la sociedad del momento.

Xelon se ha encargado de la Calle Rey Don Jaime en la que ha plasmado un mural repleto de llaves. El autor ha declarado que se trata de “una obra abierta para que el espectador la contemple” en la que se ve a Jaume I entrando en la cueva donde esconde el tesoro de la mujer dorada.

«Una obra abierta para que el espectador la contemple»

Gómez ha apostado por reflejar la historia del personaje histórico de Juana la Loca. El artista ha retratado a la figura femenina que reluce por sí sola con su joya de resina que el propio Gómez ha fabricado y traído desde Italia. Originalidad y destreza son los dos conceptos que transmiten esta obra de arte.

DYOX ha participado en el festival con un colorido mural dividido en dos partes diferenciadas que representan un mensaje de lo más profundo. El artista ha pintado a un personaje con serios pensamientos negativos sobre la sociedad actual

pero que, a la vez, logra transformar para darle un sentido contrario, plasmándolo así en las dos piezas. De esta forma, extrae el lado bueno de todas las situaciones y el protagonista enseña a la humanidad sus sentimientos más íntimos.

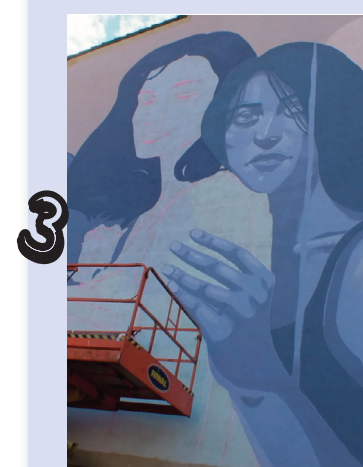
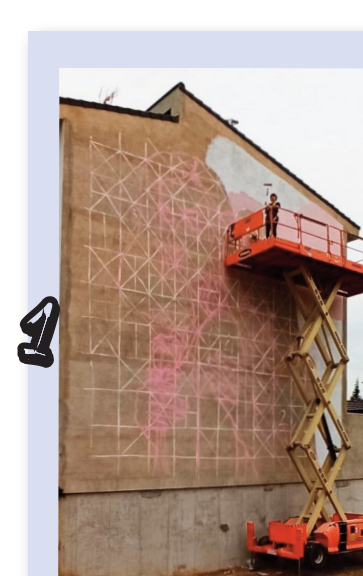
«Pensamientos negativos transformados para darles un sentido contrario»

Con tonos rojos, naranjas, verdes y con ilustraciones de lo más acertadas, María Galleta ha homenajeado a toda la clase obrera femenina llenando el mural de diosas y mujeres ejerciendo labores vinculadas a los hombres. Además, ha hecho un guiño al nombre de la calle en la que lo ha pintado, la calle Herrería, y ha escenificado a numerosas herreras trabajando con las herramientas propias de la profesión. Un gesto de igualdad y de progreso hacia el colectivo femenino en una lucha todavía en curso.

Como si de una fotografía se tratara, Mohamed Lghacham ha titulado a su obra *Confinamiento*, un término conocido mundialmente y que, por desgracia, ha inundado las vidas de muchos países durante este año. Con una técnica muy realista, el pintor marroquí ha utilizado una imagen de los años 70 para mostrar un hogar familiar. Una forma de representar la cruel realidad que nos golpea. Tal y como él mismo señala en una entrevista realizada por Valencia Plaza, intenta “contextualizar” todo lo que hace en el sitio donde está ya que lo que le apasiona es “reflejar la cotidianidad”.

Por último, el pintor e ilustrador Jorge Ochagavía se ha encargado del mural del Polideportivo de Cheste. Con motivo del característico lugar, el artista ha logrado elaborar un pared llena de color combinando elementos en 3D y superpuestos para avivar este espacio. Una técnica más de esta amplia profesión que ha permitido llenar de originalidad e inspiración el municipio valenciano.

Así, con mucha ilusión y creatividad es como los once artistas han colaborado y aportado un grano de arena a la cultura urbana.

Proceso del mural “La hija del mar” de Lidia Cao. Fuente: @Graffitea-Cheste

'Pintando' la historia del arte urbano valenciano

El arte urbano se podría definir como una expresión artística que se encuentra siempre en movimiento, es decir, siempre está renovándose. Tanto en espacios públicos como en lugares destinados a esta actividad en concreto, esta habilidad no responde a técnicas tradicionales de pintura. Además, mediante mensajes de naturaleza política, cómica, igualitaria, de reivindicación social, lúdica o educativa, estas pinturas tienen como fin llamar la atención de los ciudadanos. Como expresa el artista Toni Espinar en la entrevista, "el arte urbano es un fenómeno que ha ido creciendo de manera constante con unos orígenes muy precarios".

«Pinturas que tienen como fin llamar la atención de los ciudadanos»

Sin embargo, resulta complicado definir el nacimiento de esta técnica más conocida por su nombre inglés *street art*. Mu-

chos estudiosos de este campo señalan la década de 1960 como el origen del arte callejero. Y, así, a finales del siglo pasado llegaría a consolidarse como una expresión rebelde, con sentidos democráticos y anticapitalistas que tienen en la clase popular

“Prohibido no besarse”. Carrer de Moret (Valencia)
Fuente: propia

su principal aliado. Hasta a día de hoy que, con técnicas diferentes a las empleadas en los años noventa, constituyen un reclamo del público en cualquier ciudad del mundo, como es el caso de Valencia.

«El street art es un reclamo del público en cualquier ciudad del mundo»

La ciudad valenciana siempre acoge diversos festivales, como es el caso de *Graffitea Cheste*, además de contar con muchos barrios definidos por su tradición 'graffitera'.

De esta manera, en la zona más céntrica se encuentra la famosa Ciutat Vella que engloba el Barrio del Carmen, el del Mercado, El Cabanyal o el de Velluters, todos ellos pertenecientes al centro histórico caracte-

rizado por los murales y fachadas pintadas por artistas nacionales e internacionales reconocidos por su gran labor artística.

En la charla con Llorente, la concejala apunta que "los artistas urbanos son libres, pintan lo que quieren, son críti-

libre expresión y comunicación con el mundo". Unas cualidades que encajan con los artistas que pintan las paredes valencianas.

Así pues, David de Limón, Disneylexya, Xolaka, Bow y Face y Hyuro podrían catalogarse como los artistas más destacados de la ciudad. De ellos se encuentran muchas pintadas por el centro de Valencia que ya son referentes de la cultura urbana, como el mural *Prohibido besarse*, una de las obras más fotografiada por los vecinos y turistas.

Por su calidad artística y por las firmas que inundan las fachadas de Valencia, se podría decir que la capital del Turia posee un gran talento al igual que tiene una cantidad de obras y artistas de gran nivel. Además, está catalogada como una de las ciudades españolas donde más predomina este tipo de arte y cultura en todo el territorio.

Toni Espinar, artista y organizador del festival Graffitea Cheste: "la idea de compartir mi trabajo con el gran público es algo superior"

Toni Espinar
Fuente: Wikipedia

El pintor y muralista valenciano ha expresado su pasión por el arte urbano y ha señalado el gran nivel del festival de Cheste en esta quinta edición.

Pregunta: Graffitea Cheste se ha convertido en un festival de referencia, ¿cómo surgió esta iniciativa?

Respuesta: Surgió cuando Mª Ángeles Llorente me llamó para dar forma a un festival de arte urbano en Cheste. La idea era montar un itinerario de murales aprovechando muros antiestéticos y paredes municipales. Más tarde se observó la posibilidad de que la gente ofreciera muros para unirse a la iniciativa. Y así tenemos noventa murales en cinco ediciones.

P: ¿Cómo reciben los vecinos esta actividad?

R: Pues muy bien. Hemos conseguido una aceptación unánime, lo que pueda sonar en contra está directamente unido a la política y no le hacemos ni caso.

P: Después del éxito de las ediciones anteriores, ¿crees que este año ha vuelto a tener tan buena acogida?

R: Sí, o más que otros años. La gente tenía muchas ganas de cultura, de arte, de actividades que dieran vida a esta situación tan triste. Las visitas guiadas han sido un éxito y la gente se ha desplazado para ver a los artistas trabajando en directo.

P: ¿Qué significa para ti el arte urbano?

R: Significa cambiar el aspecto y concepto de un espacio común con tus manos y cuatro colores, con tu imaginación, una herramienta infravalorada y superpoderosa. Me parece un trabajo fundamental ante tanto racionalismo vertiginoso y confusión inducida.

P: ¿Qué consejos darías a jóvenes artistas que comienzan su carrera profesional artística?

R: Que experimenten, que dejen atrás todos los prejuicios que les han ido inculcando, que sean librepensadores y disfruten de ellos de una manera constructiva. Que prueben

técnicas, estéticas y estilos y que salten todos los límites, que se arriesguen y se equivoquen para aprender. Así, poco a poco, irán encontrando su camino.

P: ¿Vais a seguir dando vida a las paredes de Cheste en una sexta edición?

R: Si la situación lo permite, por supuesto. Si un día nos propusieron montar un festival de *street art* y lo hemos conseguido, ahora lo defenderemos, trabajaremos y disfrutaremos hasta donde nos deje llegar. Como decía Buzz Lightyear: "hasta el infinito y más allá", o no.

María Ángeles Llorente, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cheste: "voy a apostar siempre por el arte popular y por la cultura libre y de calidad"

Mª Ángeles Llorente
Fuente: Blog Mª Ángeles Llorente

La responsable de Cultura de Cheste ha remarcado la importancia de la cultura municipal y las distintas formas de fomentarla.

Pregunta: ¿Cuál fue el motivo que impulsó la creación de Graffitea Cheste?

Respuesta: Para mí, como concejala de Cultura y Educación, era muy importante abrir los sentidos y las mentes de la población a nuevas formas de expresión artística, fomentando la creatividad de la ciudadanía en general y de los niños y niñas. Y, por supuesto, también queríamos cambiar la imagen global del espacio urbano.

P: ¿Los vecinos de Cheste están satisfechos con la celebración de esta actividad?

R: Pues como toda actividad, hay personas a las que les encanta la actividad y otras, una minoría, que consideran que ese dinero debería invertirse en otra cosa.

P: ¿Por qué es importante promover este tipo de cultura?

R: Yo soy una persona de izquierdas y voy a apostar siempre por el arte popular y la cultura libre y de calidad para todos y todas, de todos los estilos y disciplinas.

P: ¿Cree que el festival fomenta la imagen del pueblo o forma parte de su identidad?

R: El Festival nace hace 5 años y no se había hecho nada igual antes en la población. Lo que ha ocurrido estos años es que *Graffitea Cheste* ha sido noticia en muchísimas publicaciones de ámbito nacional y en algunas de ámbito internacional e incluso en programas de televisión.

P: Desde la Concejalía de Cultura se promueven numerosas actividades, ¿podrías decir que Graffitea Cheste es la que mejor acogida presenta?

Lo que sí podemos afirmar es que *Graffitea Cheste* es la que más repercusión exterior y mediática tiene.

P: ¿Habrá una nueva edición el año que viene?

Por supuesto que sí. En la sexta edición se continuará pintando espacios municipales y muros privados cedidos por particulares. Esta conquista pactada del pueblo y su imagen, crea lazos sociales, valores y regeneración urbana colectiva.

Los vecinos chestanos opinan sobre el festival

Los habitantes de Cheste reciben por quinto año consecutivo este festival de arte urbano en su localidad. Esto hace que a las once obras de este año haya que sumar las de las ediciones anteriores, teniendo así casi cien murales llenos de color repartidos por todo el municipio, desde el casco más antiguo hasta el más moderno, pasando por el polideportivo y por los lugares más simbólicos del pueblo.

Año tras año, como explica Espinar, han conseguido que la gente comprenda el significado de los graffitis y han intentado "socavar la idea de las firmas que lo inundan todo". Ya en su primera celebración, trajeron a importantes escritores de toda España que realizaron obras magníficas y, a partir de ese momento, pintaron murales por Cheste "buscando la riqueza estilística de cada artista para mostrar la variedad de este arte que crece cada vez más". Además, en esta ocasión, han ligado los nombres de las calles a los murales para despertar un mayor interés y atención de todas las personas. Una iniciativa que a los vecinos les ha "encantado", tal y como Álex Zapater, habitante de Cheste, ha reconocido.

Asimismo, Zapater considera que "esta vez más que nunca" necesitaban dar vida al pueblo ya que "el virus ha provocado una rutina monótona y aburrida", por lo que esta edición "ha servido para dar esa luz que la COVID-19 se ha llevado". También destaca la "importancia de la cultura y las nuevas formas de crearla", por ello piensa que este festival fomenta la creatividad y la buena imagen del pueblo.

«Los vecinos destacan importancia de la cultura y las nuevas formas de crearla»

En definitiva, el festival siempre ha tenido y sigue consiguiendo una buena aceptación de los más próximos y como reitera Espinar "han visto paredes frías transformadas en ventanas de arte que quieren comunicar mensajes varios".

Un festival que se ha convertido en punto de referencia en el mapa de arte urbano español y que evoluciona e innova para aportar nuevos valores a la cultura de Cheste. Para la concejala del municipio, la cultura siempre ha sido "un eje prioritario de emancipación y libertad", es por ello que constantemente buscan nuevas fórmulas y actividades con el fin de reinventarse y contribuir a la creatividad de la sociedad.

«La cultura siempre ha sido un eje prioritario de emancipación y libertad»

Y así, edición tras edición, son más personas las que ofrecen de forma voluntaria sus paredes privadas para que los artistas las transformen con trabajos e impactantes murales. Y no solo los ciudadanos a título personal, sino que también los centros educativos de la localidad invitan a los artistas a hacerlo.

Tal y como declara Llorente el arte urbano formula con creatividad y belleza "lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos" en un relato de "proximidad e innovación que se hace eco en la cultura de la calle, sin elitismos, ni exclusiones". Un tipo de cultura que refuerza las relaciones sociales y que promueve la diversidad de pensamientos.

«El arte urbano formula con creatividad y belleza lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos en un relato de proximidad e innovación que se hace eco en la cultura de la calle, sin elitismos, ni exclusiones»

Un festival especial y único que no dejará de sorprender en su sexta edición y que Cheste espera con gran entusiasmo. Un proyecto muy valioso desde el punto de vista cultural y turístico que no abandona el progreso y la innovación.

Como el graffitero Banksy dijo: "una pared es un arma muy grande, es una de las cosas más desagradables con las que puedes golpear a alguien". Porque el arte urbano es una poderosa herramienta para construir pensamientos profundos, críticos y antagónicos en la sociedad del momento.

CLARA RODRIGUEZ JAÉN

Al decir "arte urbano" la gran mayoría de la sociedad lo asocia a las gamberradas o ilegalidades de forma automática. Pero, ¿somos conscientes de lo que realmente significa esta forma de expresión artística?

Existe un vínculo muy mágico entre graffiti y vandalismo que propicia a unas conclusiones falsas sobre estas obras. Resulta preciso aclarar que no estamos hablando de las pintadas (estas sí) ilegales que, con frecuencia, nos encontramos en los vagones de metros o en las persianas de muchos comercios, sino a las pinturas autorizadas por los propietarios de solares o poblaciones.

El *street art* es un claro impulsor del arte en todas sus formas y variedades. Con sus paredes se descubren impresionantes talentos que aportan renovadas formas de pensamiento y nuevas concepciones de vida a la sociedad del momento. Además, da color y reconstruye espacios tristes y vacíos de sentimientos convirtiéndolos así en lugares bellos dignos de contemplar.

Un tipo de cultura urbana que tiene como fin el respeto y la cohesión social mediante fachadas repletas de trabajo, imaginación, creatividad e ingenio. Una forma de manifestar emociones e ideas que resulta muy accesible para todos los jóvenes que no dispongan de los suficientes recursos para formarse en escuelas de arte, pero que tengan a su alcance un spray y una pared. Así pues, resulta que el *street art* también logra consolidar la función de integración social animando y comprometiendo a la juventud a contribuir al bien de la sociedad.

En definitiva, una combinación de valores con una larga tradición un tanto negativa y a la vez nada racional. Tal y como el artista Espinar explica: "el arte urbano significa soñar una idea en un espacio y compartirlo con todo el mundo, invitar a la imaginación y a la libertad". Luego, reivindicamos el arte y no el mal.