

SKY'S THE LIMIT: LOS PINTORES AL EXTREMO

CARTA DE PRESENTACIÓN

Han pasado 20 años desde que comencé a trabajar en el campo del grafiti, pasé de ser escritor o "tagger", de espectador a documentalista de este movimiento que se encuentra en constante evolución.

Desde mis primeros tags en el sur de París y en Saint-Denis con los artistas Chok, Thom, y Katre y en la margen derecha (Rive Droite) de París con los artistas Again, Saler, Acet, Reamz y con todos los que se convertirían en el crew CLM, nuestra práctica fue evolucionando hasta llegar al festival de murales en Les Grands Voisins, en nuestra cuna del distrito 14. Los momentos de adrenalina y el estilo de vida se basaban en esta pasión obsesiva que después de veinte años sigue prevaleciendo en mi vida, es bueno no deshacerse de ella.

Una llamada telefónica de Katre, un miembro de mi crew STS (Sur Toutes Surfaces, en francés), pidiéndome grabar su performance de collage-grafiti fue el comienzo del documental *Sky's The Limit*. Aunque me perdí la exposición TOUR13, filmé su performance en una fachada exterior. A pesar mío, me encontré apoyándolo como asistente. Cámara en mano, se esfumaron los miedos.

Me enfrenté a las alturas de París, de acuerdo con los elementos y proyectos. Comencé un viaje vertiginoso bajo nuevos cielos, con artistas valientes y envidiables, un festín para mis ojos y mis cámaras.

Hacer una película independiente sin contar con un productor, ni difusor o distribuidor es una desventaja que se convirtió en una ventaja. Cuento con toda la libertad y el tiempo necesario para filmar un fenómeno urbano en su apogeo.

En la confluencia del graffiti, el arte callejero y el muralismo, el neomuralismo es un remedio vivo, híbrido que colorea la monotonía y la falta de diálogo. El muro logra que la gente dialogue, que se detenga a contemplar por un momento. La imaginación del transeúnte se despierta y nada se interpone entre él y la creación que tiene frente a sí. Este tema me ofrece puntos de vista únicos e insuperables sobre la capital, sus suburbios y sus horizontes. Los artistas que protagonizan son franceses e internacionales, los vemos en sus inauguraciones, en eventos o *jams* de grafiti o en sus talleres.

La pintura, como la música, son universales; resuenan con mayor o menor fuerza en cada uno de nosotros, según el estado de ánimo del día y el color del "marco" del cielo. Estas son las vibraciones que trato de transmitir en esta serie documental.

Además de la película principal, se entregarán dos cortes de 26 minutos en el muro de Jace en Pantin así como de Inti en Mulhouse, y una serie web sobre mi aventura con Pantónio en el barrio chino. Su mural, el más alto en Europa, representa el rodaje más largo y más demandante físicamente de *Sky's The Limit*.

La primera ronda de píxeles cubre el primer mural de Astro en Vitry-sur-Seine, duró siete minutos, la versión larga es 128 minutos a partir de mil horas de material.

Más allá del vínculo social creado por este encuentro directo entre el pintor y el transeúnte, muchos temas políticos y arquitectónicos acompañan mi tema. Desde el

muralismo mexicano, las relaciones entre artistas y políticos siempre han sido apasionadas, interesadas y conflictivas.

Jesús González Aguilar, historiador y artista mexicano, nos habla al respecto, con el Polyforum de David Siqueiros de fondo, en el corazón de la Ciudad de México. Me parece vital arraigar esta nueva escuela de pintores de la escena del grafiti en los orígenes latinoamericanos del arte público. Algunos artistas también provienen de la pintura clásica, escuelas de arte o esténciles, todos los caminos conducen a la calle.

El estilo del documental es crudo, directo. Está filmado al aire libre, sin puesta en escena, lejos de la producción televisiva donde todo está ya escrito, calculado, predecible. Opero in situ, tomo riesgos

y filmo incansablemente para capturar el momento mágico.

Muchos *timelapses* ilustran esta película para mostrar todo el tiempo necesario para que el artista complete su trabajo. La estética me obsesiona tanto como el discurso propuesto.

Entre la actuación y la entrevista, busco constantemente este equilibrio durante la edición. Al sentirme alguien tan cercano a los artistas, siento la gran responsabilidad de transmitir lo mejor posible la pasión por este trabajo, inscrita en este joven y fogoso movimiento neomuralista, sin desvíos ni atajos.