

TFG

TATUAJE Y GRAFFITI: LA SIMBIOSIS.

Presentado por Valeria Grau Medio.

Tutora: Ana Tomás Miralles.

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2017-2018

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

**UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES**

AGRADECIMIENTOS

A mi familia, por darme la fuerza que necesitaba a lo largo de mi carrera.

A mi tutora, por su interés y esfuerzo.

A mi pareja, por su apoyo.

A todos los que valoran el arte.

RESUMEN

El tatuaje y el grafiti, dos artes urbanas en pleno auge, con gran y cada vez más influencia en la sociedad. Este trabajo quiere conciliarlas, buscar una simbiosis entre ambas para crear un proyecto original, capaz de renovar el panorama del tatuaje y acabar con ese encorsetado esquema que tiene esta práctica. Mediante la extracción de fragmentos abstractos de una pieza de grafiti crearemos una composición apta para tatuar.

“La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia.”

-Aristóteles.

PALABRAS CLAVE: ARTE URBANO, TATUAJE, GRAFFITI, FUSIÓN, ARTE ABSTRACTO.

RESUM

El tatuatge i el graffiti, dues arts urbanes en plena expansió, amb gran, i cada vegada, més influència en la societat. Aquest treball vol conciliar-les, cercar una simbiosi entre les dues per a crear un projecte original, capaç de renovar el panorama del tatuatge i acabar amb aquell encotillat esquema que té aquesta pràctica. Mitjantçant l'extracció de fragments abstractes d'una peça de graffiti crearem una composició apta per a tatuarla.

“La finalitat de l'art és donar cos a l'essència secreta de les coses, no el copiar la seua aparença.”

-Aristòtil.

PARAULES CLAU: ART URBÀ, GRAFFITI. TATUATGE, FUSIÓ, ART ABSTRACT.

SUMMARY

The tattoo and graffiti, two urban arts in full swing, with great and increasingly influential in society. This work wants to reconcile them, to look for a symbiosis between both to create an original project, able to renew the panorama of the tattoo and to end that corseted scheme that has this practice. By extracting abstract fragments from a piece of graffiti we will create a composition suitable for tattooing.

"The aim of art is to represent not the outward appearance of things, but their inward significance."

-Aristotle.

KEYWORDS: URBAN ART, TATTOO, GRAFFITI, FUSION, ABSTRACT ART.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	7
2. OBJETIVOS.....	8
3. MARCO CONCEPTUAL.....	9
3.1. CAPÍTULO I. ORIGEN Y EVOLUCIÓN	9
3.1.1. <i>La intencionada criminalización del grafiti.</i>	9
3.1.2. <i>El tatuaje, rompiendo prejuicios.</i>	11
3.2. CAPÍTULO II. CULTURA TRASFRONTERIZA.	15
3.2.1 <i>El grafiti, una cultura alternativa.</i>	15
3.2.2. <i>El conflicto</i>	16
3.3. CAPÍTULO III. MÁS QUE UN ARTE URBANO.....	17
3.3.1. <i>La importancia del color</i>	17
3.3.2. <i>Acercamiento al arte abstracto.</i>	20
3.3.3 <i>La piel, un libro de artista.</i>	20
4. REFERENTES	22
4.1. ARTISTAS DEL TATUAJE:	22
4.1.1. ONDRASH TATTOO	22
4.1.2. LINA TATTOO ART.....	22
4.1.2 LEE STEWARD TATTOO	23
4.1.3. TAYFUN BEZGIN	23
4.2. ARTISTAS DEL ARTE ABSTRACTO:	24
4.2.1. PIERRE BELLEMARE.....	24
4.2.2. JOSÉ REQUENA NOZAL	24
4.2.3. NORBERTO MONCARZ.....	25
4.3. ARTISTAS DEL GRAFFITI:.....	26
4.3.1. NADIB BANDI	26
4.3.2. ROSH 33	26
4.3.3. SOFLES.....	27
4.3.4. ARYZ	27
4.3.5. ETAM CRU	28
4.3.6. DULK.....	28
5. FASE DE PRODUCCIÓN.....	29
5.1 ESTUDIO PERSONAL FOTOGRÁFICO DE GRAFFITI.	29
5.2 SELECCIÓN Y ADAPTACIÓN	29

5.3	PROYECTO TRASLADADO AL ÁMBITO LABORAL	29
5.4	IMPRESIÓN DE PROPUESTAS SOBRE FOTOLIBRO.	31
5.5	COMPLICACIONES EN EL DESARROLLO	32
6.	CONCLUSIONES.....	32
6.1.	CONCLUSIONES PERSONALES	32
6.2	POSIBLES FUTUROS DEL PROYECTO.....	34
7.	BIBLIOGRAFÍA	35

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto consiste en la producción de una serie de obras abstractas diseñadas para ser tatuadas, a partir de graffitis callejeros hechos por otros artistas. En primer lugar, tras un estudio previo de piezas completas de grafiti callejeras realizadas por otros artistas, se ha realizado un exhaustivo proceso de selección y descarte de todas las posibilidades que se fotografiaron. Una vez seleccionadas las obras con las que se va a trabajar comienza la fragmentación, para su posterior transformación a diseños de tatuaje.

Tras haber extraído lo concreto y haber alejado la pieza de la realidad, se ha obtenido una serie de pequeños segmentos abstractos, con cierto gusto y complejidad artística, con los que se pueden comunicar una realidad independiente con un lenguaje visual no universal y códigos específicos.

Además, siendo fieles al arte abstracto, los procedimientos y materiales han adquirido un significado más allá de su aspecto técnico; las tintas y la piel, unos materiales con gran potencia, puesto que, mediante la técnica del tatuaje, los elevan a una categoría superior respecto al resto de materiales, otorgando a la obra fuerza, contundencia y una cierta eternidad, ya que un tatuaje es una práctica permanente.

Estas dos artes urbanas están llenas de posibilidades, pero están estigmatizadas y encasilladas gracias a los prejuicios que se han inculcado intencionadamente en nuestra sociedad. Pero este trabajo va a dar luz a la cara buena y oculta que poseen, incluso pretende darle una nueva visión, con nuevos planteamientos.

2. OBJETIVOS

Obra de Sofles.

Muro con aerosol, 2x 3 m

1. Este trabajo tiene como objetivo principal renovar el panorama artístico del tatuaje, puesto que la tradición marca esta práctica, este proyecto ofrece una especie de metamorfosis, una combinación entre el arte académico y un arte callejero que acabe con ese arcaísmo.

2. Mostrar la mejor cara de la cultura urbana, desmontando los falsos prejuicios y la animadversión que se tiene hacia ella.

3. Extraer lo mejor de estas dos artes y combinarlo, puesto que comparten, características comunes que pueden hacer que juntas funcionen, e incluso crear un arte mayor, es decir, canalizarlo vía profesional.

4. Crear un fotolibro que recopile todos los diseños creados y utilizarlo en mi estudio de tatuajes. Encontrar un estilo diferente que sirva de reclamo para futuros clientes, que se interesen por el mundo del tatuaje y además por arte vanguardista.

5. Recopilar piezas y crear un archivo de material callejero, que ilustre la belleza del arte urbano real. Darles voz a aquellas obras a las que no se les da valor, porque realmente hay una falta de información generalizada sobre ellas. Es decir, mostrar la cara oculta, el esfuerzo, la dedicación y la pasión que hay detrás de éstas.

6. Poner las mentes de los lectores en marcha, y que se pregunten qué opinión tienen sobre el grafiti y el tatuaje: ¿Qué piensan sobre ellas? ¿Es una opinión propia o está inculcada en sus mentes?

7. Enriquecer el tatuaje buscándole nuevas formas de inspiración, haciendo, a su vez, un método de trabajo que le otorgue un cierto valor a las obras tatuadas, reconociendo el trabajo que hay detrás de este nuevo tipo de tatuajes.

Obra de Lina Tattoo Art.

Obra de Pichi & Avo

Muro con aerosol, 5 x 7m

8. Comprobar si este puede ser un proyecto con futuro y posibilidades, que pueda ampliarse y perfeccionarse para convertirse, por fin, en un proceso comercial y válido, que pueda desarrollar en mi propio estudio de tatuajes.

3. MARCO CONCEPTUAL

3.1. CAPÍTULO I. ORIGEN Y EVOLUCIÓN

3.1.1. *La intencionada criminalización del grafiti.*

Podría decirse que este arte, comenzó ya en las antiguas cavernas, con aquellas pinturas rupestres que narraban sus hazañas, y que satisfacía esa imperiosa necesidad del hombre por comunicarse. El grafiti, palabra de origen griego (grapho; grabar, escribir.), se remonta desde los albores de la civilización humana hasta nuestros días.

No obstante, a pesar de haberse concebido para calmar esa sed de comunicación, hoy en día supone, inmerecidamente, para gran parte de la sociedad, un acto vandálico y delictivo. Es por esto por lo que he me he fijado, desde bastante tiempo atrás en este arte urbano, porque desde mi punto de vista, es un arte con muchísimas posibilidades; impactante, comunicativo y un puente entre culturas.

El que se cree que fue la primera persona que comenzó a grabar su nombre allá donde iba, fue un húngaro llamado **Joshep Kyselak**, quien ya había pintado su firma 150 años antes que los famosos grafiteros de Nueva York (El Bronx) en los años setenta, a quienes se les atribuyen los primeros tags¹ modernos, por lo tanto, se convierte en el artista precursor de este arte urbano, al que no se ha reconocido, ni dado valor.

No obstante, el que se conoce como primer grafitero fue el llamado **"Taki 183"**, que, a pesar de no ser realmente el primer grafitero, es el precursor de este arte. Gracias a su artículo en el New York Times adquirió esta fama y muchos jóvenes siguieron sus pasos, comenzaron a firmar las calles con un seudónimo y el número de la calle en la que vivían. Esta cultura urbana creció, aunque también

Una de las pocas firmas que se conserva hoy en día de Joshep Kyselak.

Una de las pocas firmas que se conserva hoy en día de Joshep Kyselak, realizada en 1830, tallada con un cincel.

¹ El término "tag" se refiere a una inscripción/firma exprés, la cual, se diferencia de los graffitis en que no tiene un estudio previo, ni siquiera complejidad, si no que son firmas sencillas que se realizan rápidamente.

Firma del graffitero Taki 183, en Nueva York.

lo hizo una oscura sombra sobre ella; comenzó a ser perseguido, tachado de vandálico y criminal. Taki desafiaba a las autoridades con sus firmas, defendiendo el grafiti. Esto es lo que convierte a este autor en un referente para mí, más concretamente con una frase que venía a decir algo así como que él pagaba sus impuestos como cualquier otro y tampoco creía que debiera ser legal cómo las grandes empresas inundaban las calles con invasivos carteles publicitarios.

Podría decirse pues, que el grafiti surgió como un grito ante la represión de la libertad de expresión y la marginalidad. Es una forma de comunicación que nació de una necesidad de cambio social y cultural, incluso político y económico.

Aunque, desde mi punto de vista, esta revolución del grafiti no entusiasmaba a los gobernantes. Pues era una forma fácil, accesible y efectiva de lucha contra el sistema, de crear conciencia pública sobre temas que ellos, los que gobiernan, no permiten poner sobre la mesa. Es por eso por lo que se encargaron de inculcarnos una connotación negativa de este sistema de comunicación. Pudiendo ser, sin embargo, un arte utilizada como un arma cargada de futuro y posibilidades, se ve como algo propio de marginales y conflictivos sin ningún tipo de formación, incluso como algo que está de moda y se hace sin ningún motivo.

Argumento sin fundamento, pues he aquí una lista de algunos ejemplos de graffiteros con una gran formación y talento, que han servido como referentes en este proyecto y que en su respectivo apartado se analiza su trabajo.

- **PICHI & AVO**, Juan Antonio Sánchez, de 40 años y natural de València, y Álvaro Hernández, de 31 y vecino local, graduados en Bellas Artes.

- **ETAM CRU**, formada por Bezt y Sainer, ambos graduados en la Academia de Bellas Artes de Lodz.

- **SOFLES y REBOK**, otros dos graffiteros con estudios universitarios y formados en el mundo del arte.

¿Por qué entonces se sigue pensando que los autores de este tipo de expresión son marginales y parias? ¿Por qué no se le da luz a este tipo de artistas? Existe un gran desconocimiento intencionado acerca del grafiti y sus autorías, pues se descubriría que no es como nos han contado siempre, y no sería conveniente para aquellos que tienen el poder, que la sociedad apoyara esta forma de expresión, tan eficaz y accesible para todos.

En conclusión, siempre es más fácil prohibir que hacer balance y autocrítica, los graffiteros luchan contra la represión desde los muros, como otras personas lo hacen de otras muchas maneras, tal vez, si se inculcara el respeto, la tolerancia y la libertad, no haría falta manifestarse, cometer actos prohibidos y cruzar la línea de la legalidad. Tal vez, si esto pasara, tan solo bastaría pedir y hablar las cosas para que las injusticias cambiaran.

Graffiti anónimo callejero, de ubicación desconocida. Extraído de internet.

Graffiti anónimo callejero de ubicación desconocida. Extraído de internet.

3.1.2. El tatuaje, rompiendo prejuicios.

El tatuaje es un arte ancestral con un gran y cambiante impacto en la sociedad a lo largo del tiempo. Aunque hoy en día, el tatuaje es una práctica muy recurrente, se desconoce cómo funciona: mediante un instrumento punzante, una aguja impulsada por pequeños golpes de una fuente de alimentación introduce tinta en la epidermis, una vez introducida, la tinta se encapsula y se mantiene de por vida.

Este arte urbano tan antiguo como la humanidad ha venido adquiriendo varios discursos: religioso, estético, terapéutico, expresivo, social, cultural... Así como en la antigüedad se usaba simplemente para identificar individuos, hoy en día ha adoptado un valor artístico. Cabe destacar que, aunque el tatuaje sea ya casi una moda, no es visto con buenos ojos por una parte de la sociedad, principalmente la anterior a los años 70, puesto que, su pensamiento se ha quedado atrás, en aquellos tiempos donde el tatuaje era patrimonio casi exclusivo de delincuentes y expresidarios.

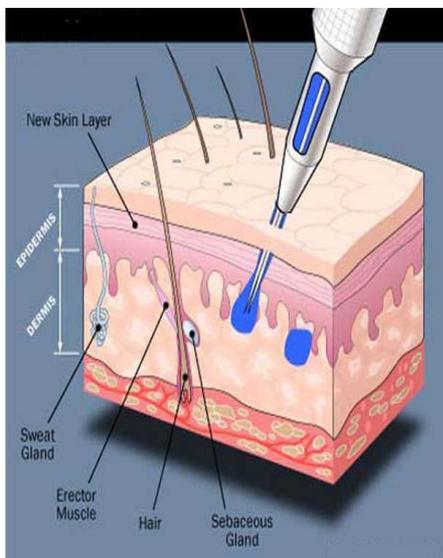

Ilustración descriptiva sobre dónde se deposita la tinta en a práctica del tatuaje.

Dicho esto, es necesario conocer un poco su significado a lo largo del tiempo para poder conocer un poco más la historia de este noble arte:

La primera parada en este viaje el **Neolítico**. Se cree que comenzó en los antiguos euroasiáticos, en la edad de Piedra. Por desgracia, pocos restos de esa civilización ha llegado a nuestros días, por lo que no podemos saber con más exactitud cuál y cómo fue el comienzo de este arte corporal, pero se han descubierto momias con más de 5.000 años de antigüedad con tatuajes, que, después de estudiar estos cuerpos, los arqueólogos han llegado a la conclusión, que podían ser curativos, cómo símbolos mágicos que calman dolores, tatuados estratégicamente allá donde había dolor aunque también contemplan que pudieran ser simples marcas estéticas.. Esto se sabe gracias a la avanzada tecnología de la que disponen los científicos del S.XXI, que averiguaron que, por ejemplo, el llamado "**Hombre de Hielo**", una momia con más de 5.000 años sufría de artritis en las articulaciones, lugar donde llevaba los tatuajes, que eran cruces y rayas en rodillas, espalda, muñecas, etc.

Mano del "Hombre de Hielo".

Lo que sí sabemos, es que en el antiguo Egipto e incluso el Imperio Romano, mediante tintas, pinturas o henna, se tatuaban según su estatus social, reservado solo para esclavos y marginados.

Fotos de un hombre maorí con Moco facial.

Hace mil años, los **maoríes** viajaron a Nueva Zelanda y trajeron consigo su arte: **El Moco**, tatuajes que se hacían en la cara, exclusivo de su raza, marcaban a los hombres como guerreros, y a las mujeres como señal de belleza. Después de su muerte, momificaban las cabezas para venerarlos. En la técnica tradicional maorí se emplea en un cincel con el filo plana, el dibujo se talla en la piel, cuando la herida sana, se vuelve a abrir y una vez la herida abierta se introduce savia y hollín. Aunque hoy en día, los maoríes combinan técnicas clásicas y modernas.

Otra práctica realizada por los **polinesios** fue mediante técnicas muy tradicionales para marcar etapas de la vida, el paso a la madurez, una familia, hazañas... Aunque en una época más antigua, en esta cultura se usaba para marcar tu posición en la tribu, cuál es tu lugar, cuantas guerras has ganado y a cuantos hombres has matado, y, además, creían que les hacía de escudo contra el dolor y los malos espíritus. Los Polinesios son personas muy conectadas con la naturaleza, por eso sus tatuajes son con motivos naturales: los animales, los elementos... Es una práctica a la que le rinden gran respeto, y están reservados para aquellos quienes lo merecen, quienes se han ganado ser tatuados. Aguantar un tatuaje polinesio te otorga honor, pues es un proceso doloroso que consiste en introducir la tinta a golpecitos producidos por una especie de martillo hecho con huesos y una hoja de agujas llamadas "nifo" en forma de sierra, la que hoy en día está hecha de metal, pero antiguamente estaba hecha por del pico de un ave, de un diente de jabalí o las espinas de un pescado. Este martillo es golpeado por otro palo.

Es común en la Polinesia, hacer un gran festín después del ritual del tatuaje, que concluiría el fin de este.

Otra práctica muy usada en la antigüedad fue la de coser los tatuajes. Los europeos la descubrieron en sus viajes al Ártico, donde vieron a los antiguos esquimales, que usaban huesos de animales como aguja con hollín y ceniza para coserse los tatuajes.

Otras culturas, como la celta, lo usaban con fines bélicos; La **japonesa** la utilizó, entre otras, para marcar a los componentes de la mafia **Yakuza**.

En Japón, llegaron a estar prohibidos, pues estaban asociados a esta mafia, y se desarrollaban en la clandestinidad. Aunque fueron legalizados después de la Segunda Guerra Mundial siguen teniendo siniestras connotaciones gracias a la Yakuza.

Herramientas para la práctica del tatuaje maorí.

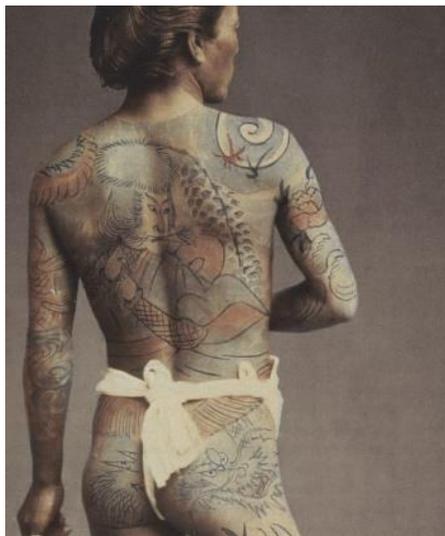

Imagen extraída de internet de un Yakuza real.

Todo comenzó cuando se empezó a emplear la tinta como castigo: delincuentes y convictos eran tatuados en la frente o los brazos, que convertían a los que lo llevaban en marginados de la sociedad. Cada vez eran más los tatuados, hasta que un grupo que más tarde terminó llamándose los Yakuza, comenzaron a tatuar todo su cuerpo para identificarse. El método que se empleaba para hacer el tatuaje tradicional japonés es el llamado picado a mano, consiste en usar un palo acabado en un cartucho con una serie de agujas soldadas, la tinta se introduce de forma manual en la piel, sin necesidad de cualquier fuente de alimentación eléctrica, es decir, sería como el método moderno con máquina de tatuar, pero a mano.

Podríamos decir que el tatuaje moderno europeo nace en las cárceles, donde un tatuaje podía salvarte la vida o, todo lo contrario, los expresidarios lucían sus tatuajes, y poco a poco, fue transformándose en un arte destinado a otro tipo de público, con otra temática y otros motivos. Al igual que los marines, que se tatuaban en sus largos viajes y destinos, llegaban de nuevo tatuados y extendiendo la cultura tattoo.

Tatuaje real realizado en la cárcel.

Los cinco puntos simbolizan el paso por la cárcel.

Hoy en día es un arte corporal que va desde lo meramente estético, hasta lo más emocional, dejar plasmado en tu piel, vivencias, sueños, recuerdos, etc. En conclusión, el tatuaje ha tenido un significado y una utilidad muy diferenciada en el tiempo y la zona geográfica.

En el Siglo XXI se estudian desde distintas partes del mundo, qué otros usos pueden tener los tatuajes. Hay técnicas innovadoras (no muy conseguidas todavía) que le dan un novedoso rendimiento, los tatuajes que cargan la batería del móvil con tan solo nuestro sudor están más cerca de lo que creemos. Gracias a un equipo de investigadores californianos se ha creado una biobatería que se activa con el sudor corporal humano. Un sensor en forma de tatuaje temporal crea una corriente eléctrica, gracias a una enzima que contiene el sudor, que puede cargar la batería de los móviles.²

Otro de los servicios que ofrece el tatuaje son las reformas estéticas. Quienes han sufrido una operación de pecho y han perdido su pezón, pueden recuperarlo con el tatuaje. Tatuar los pezones es un servicio tanto estético como psicológico, que ayuda a miles de personas, incluso a aquellas que previamente tenían prejuicios contra este arte.

Obtenido de: briankasallis.com

² Alteth, *El tatuaje que cargará con tu sudor la batería de tu El móvil*, 8 OCT 2014, <https://www.giztab.com/tatuaje-sudor-recargar-bateria/>.

La tatuadora Claire Louise Willis publicó una foto de un pezón que había tatuado y tuvo un alcance de más de 8 millones de personas, afirma que las mujeres que tatúa se vuelven a sentir enteras, sin complejos al mirarse al espejo y ver algo que una enfermedad les había arrebatado.

Prototipo de los nuevos tatuajes que cargan la batería son el sudor humano.

A parte de esta innovadora función del tatuaje, se están desarrollando otras posibilidades más que podrían ayudar a facilitar la vida de las personas, como tatuajes para diabéticos, que usan los tatuajes como herramienta para saber qué tan baja o alta tienen el azúcar, avisándoles de si deben ir al médico o administrarse insulina. Si esto llega a la gente de a pie y se consolida, podría ser un gran avance tanto en el mundo del tatuaje, como en el de la salud y la ciencia.

De este modo, podríamos estudiar el tatuaje como medio para otros fines que no fueran la estética, si no como un medio con amplias viabilidades para ámbitos importantes para la humanidad.

Fred Tattoo tatuando, tatuador de estilo realista que trabaja en "Exotic Tattoo", Murcia.

El tatuaje es una práctica muy extendida hoy en día, cada vez son más las personas que se animan a tatuar y dejar grabado en su piel un dibujo de por vida. Por todas partes del mundo hay cuerpos con pieles tatuadas: Estocolmo, es la ciudad con más porcentaje de gente tatuada. Lidera la el ranking con un 33% de población que han recurrido a este arte. Le sigue Dinamarca, la capital sueca, después Estados Unidos, con un 14%.

Aunque no es aceptada por todos, muchos son los que no son contratados en trabajos, mal vistos por el resto de gente o no aceptados en según qué sitios a causa de sus tatuajes, pues hay una cierta animadversión hacia los tatuajes, porque "manchan" el cuerpo.

"...se estipuló socialmente una «escala de valores», en cuya cúspide se situaba la piel blanca y en el último nivel la piel negra; claro está que una clasificación de este tipo ha servido en diferentes momentos históricos como instrumento racista y parámetro de marginación. Semejante tipo de exclusión también se puede extrapolar al tatuaje, pues en determinados círculos sociales occidentales una persona con el cuerpo completamente tatuado, es decir, con la piel oscurecida por los dibujos, la piel como superficie simbólica evoca un significativo rechazo social. En cierto modo, esta actitud responde al especial respeto que bajo la mirada occidental y etnocéntrica obtiene la piel humana, concebida como una superficie pura e incorruptible. Los excesivos tatuajes enturbiarían su aspecto immaculado activando un inaceptable mecanismo de corrupción, una visión que como observaremos más adelante ha estructurado la historia del tatuaje en Occidente."³

³ Martínez Rossi, Sandra, 2011, *La piel como superficie simbólica*.

3.2. CAPÍTULO II. CULTURA TRASFRONTERIZA.

3.2.1 *El grafiti, una cultura alternativa.*

Condor bogotano realizado en Bogotá.

El grafiti, la voz de la calle, tiene una gran influencia y apogeo en lugares como Latino América, puesto que los muros de las calles son un buen soporte de protesta y denuncia con gran resonancia.

Lejos de adquirir esa connotación negativa que tiene en países como por ejemplo España, en Latinoamérica existen revistas, blogs y espacios donde se promueve este tipo de arte, buscando la renovación de espacios abandonados y destruidos, así como el desarrollo de un arte accesible para todos, incluso para personas con pocos recursos que no puede permitirse estudiar un arte académico y estandarizado: Muro Rebelde, La Argentina Graffitera, Espacios En La Calle, son algunos de los muchas plataformas que se dedican a la promulgación del grafiti en este país. Es más, según escritores callejeros

Calle de Lisboa, ciudad influyente en el mundo del grafiti.

argentinos, “Argentina es el paraíso fiscal de los graffitis” puesto que no se pagan multas por practicarlo, a pesar de que sea una práctica ilegal.

El grafiti es una marca territorial, y a menudo, podemos diferenciar un territorio según las pintadas de sus muros, incluso pueden llegar a ser un reclamo turístico, redundando en un crecimiento económico para el lugar donde se hallen. Aunque siendo rigurosos, se ha de decir que esta cultura no tiene, en su origen, un interés económico, sino que buscan expresar resistencia, transgresión y expresión, aportan a la ciudad una nueva cara con sus pintadas llenas de contenidos políticos, expresivos y sociales, que hace las ciudades hablen y cuenten qué situación atraviesan y qué tipo de gentes la habita.

Tanto es, que el grafiti se ha convertido en una cultura en sí misma, que cuenta con tipografías propias, ilegibles para la mayoría que no graffitean, pero que posee gran rigurosidad y complejidad. Además, no es un arte sin criterio ni severidad, sino que existe un respeto por quienes lo dominan, y se cataloga, en cambio, a quienes no saben, de “toys”, término que se emplea para los grafiteros incompetentes, que tienen un estilo deficiente o no respetan en absoluto las firmas de otros escritores. Este arte, agrupa a los grafiteros en las llamadas, “crews”, que se juntan por estética, por afinidad o ambiciones artísticas. Aunque se desconozca, los que practican el grafiti comparten un gran respeto por el mismo y por quienes lo practican, así como los muros de particulares, buscan conocerse y darse a conocer, favoreciendo la inclusión y la socialización.

Esta cultura no sólo la forma el grafiti, sino también el hip hop y toda aquella cultura que nace en la calle, esto es, el arte urbano es aquel que se encuentra en zonas urbanas, no sólo los conocidos graffitis y las pinturas murales sino

Performance callajera en Barcelona.

también cualquier otro tipo representación artística: performance, música, danza, teatro...

Es un encuentro entre culturas, que además de tener un gran poder expresión es un arte cada vez más importante e influyente en la sociedad, es la simbiosis perfecta entre arte y vida. Además, tiene un discurso renovador del arte, es casi una forma de vida con una ideología propia; establecer nuevos procedimientos y acabar con los códigos establecidos hasta el momento, provocar, transmitir un mensaje a la sociedad e invitar a la reflexión, o simplemente crear algo meramente propagandístico.

El arte urbano es el grito de la calle, es la voz de la mayoría, que, a pesar de serlo, está subyugada a la clase dominante.

3.2.2. El conflicto

La cultura urbana tiene, sin embargo, un conflicto interno, puesto que, necesita de patrocinadores y mecenas que les ayuden a promoverse y a llevar su mensaje a todos lados posibles, aunque la esencia del arte urbano sea la supervivencia de la calle, ya que es un arte que, en cierto modo, no es pretencioso, no busca la fama ni el reconocimiento, si no que busca expresarse desde una postura humilde.

La cultura urbana tiende a nadar entre dos aguas en contra de su voluntad, siempre hablando desde la fidelidad a la esencia de este. Aunque es cierto que hay artistas urbanos con otras pretensiones, que se salen de los ideales que conformaron el arte urbano cuando nació.

¿Buscar soporte económico de aquellos de los que reniegan es traicionar los valores de su cultura? Esto es lo que ronda la cabeza de los artistas urbanos.

Desde mi punto de vista, el arte en general no debería de ser algo propio de la gente con posibles, si no que debería de estar al alcance de los amantes del arte. Creo, además, que el mundo del arte se está volviendo loco, y que pagan cantidades ingentes de dinero por obras que en su producción no han tenido casi coste. Y de esto, es precisamente de lo que huye el arte urbano, pues no busca lucrarse de esa forma.

Por lo tanto, creo que el panorama artístico debería poner los pies en el suelo y buscar promover el arte sin esos engrimeamientos y la misma calle debería darle el soporte que necesita.

A pesar de todo esto, sí que es cierto que existen festivales y proyectos que apoyan este tipo de arte: En POLINIZA, ubicado en la Universidad Politécnica de

Graffitero argentino pintando en Argentina.

Valencia, donde artistas internacionales y autóctonos se encuentran en un festival promovido por el Centro de Investigación Arte y Entorno, CIAE, que fomenta el movimiento artístico urbano contemporáneo.

El graffitero Sabek pintando en la Universidad Politécnica de València.

Festivales como M.I.A.U, Castellón, ASALTO, en Zaragoza, etc. Son algunos de los encuentros entre artista, arte urbano y sociedad.

“Aún hay gente que nos cierra las puertas. Nos perseguían y en algún momento estuvimos en la cárcel por hacer murales callejeros. Ahora esta misma gente nos paga para que pintemos sus casas o sus edificios”⁴

Testimonios de graffiteros reales, relatados en el periódico La Vanguardia, abalan cómo el graffiti nada entre lo legal y lo ilegal.

3.3. CAPÍTULO III. MÁS QUE UN ARTE URBANO.

3.3.1. La importancia del color

El color afecta a las emociones, nos transportan a un mundo sensorial, hacen volar nuestra imaginación, mueven nuestros recuerdos, nuestras vivencias.

Es capaz de generar en nosotros emociones directas e indirectas muy poderosas, el color, aunque se desconozca por la mayoría, es utilizado para conducir nuestra conducta, pues tiene gran influencia en la psicología humana.

En primer lugar, sabemos que hay dos tipos de emociones que nos generan los colores: calor y frío. Sin embargo, hay un sinfín de emociones que nos afectan al ver los colores, por esta razón, cabe destacar su importancia y estudiar bien que carga tiene cada color, antes de emplearlos en cualquier espacio u obra, pues exceso o déficit puede ser peligroso.

Tal es el poder de los colores, que ha creado una nueva pseudociencia, la terapia del color llamada: cromoterapia, la que sostiene que los colores son capaces de sanar.

Cada uno de los colores tiene unas propiedades y generan un tipo de emociones:

El color rojo simboliza el fuego, la sangre. Es el color de los impulsivos, de la pasión e incluso del peligro. Tanto es el efecto de los colores en los seres humanos, que incluso puede ayudar o degenerar nuestra salud; el rojo puede

Tratamiento en un centro de Cromoterapia.

⁴ Saltillo, 8 OCT 2016, *Arte Urbano, ¿Delito o libertad de expresión?* <https://www.vanguardia.com.mx/articulo/arte-urbano-delito-o-libertad-de-expresion>

mejorar las adversidades hepáticas. Puede ayudar a la vitalidad y a activar la circulación, por el contrario, puede generar en nosotros efectos adversos no deseados como la agresividad y cólera. Aunque, si se desea, puede ser un aspecto positivo, pues puede usarse intencionadamente para tal fin.

El naranja, en cambio, es el color de la vitalidad y el movimiento, pues es una mezcla perfecta entre ardiente y brillante. Es un color sociable que fomenta el trabajo en equipo, pues fomenta la confianza, la comunicación y la seguridad.

El color naranja disminuye la fatiga, ayuda a la fijación del calcio y estimula el sistema respiratorio. A menudo, es empleado por empresas para una buena circulación entre las personas, pues es un color muy afable.

El amarillo, es el más sutil de la gama cálida. Es el color de la luz y la alegría, sin ser agresivo como el rojo, por eso crea energía positiva y fuerza, ayudando al sistema digestivo y a los músculos, estimula la vista y actúa sobre el sistema nervioso, por eso es un color empleado en la psiconeurosis. El amarillo está vinculado con la actividad mental, el intelecto y la imaginación, sin embargo, el ojo humano tiene dificultad para detectar este color.

En contraposición a los colores cálidos tenemos el color verde, el más fácil de captar para el ojo humano. Se usa para neutralizar la excitación de los colores cálidos, pues ayuda al reposo al bajar la presión sanguínea y el ritmo cardíaco, aliviando jaquecas, y neuralgias.

El poder sedante del verde es usado en hospitales y espacios donde se necesite generar paz, esperanza y seguridad, es un color con gran poder curativo.

El color azul es capaz de subir la presión arterial, actuar como antiséptico y bajar la fiebre, así como demuestra gran eficiencia en problemas reumáticos. Es color que comparte características con el verde, en lo referido a la serenidad y la paz, aunque la sobreexposición al mismo puede desembocar en depresión o cansancio.

El morado tiene poder sobre el corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos, músculos y tejidos, así como también facilita superar miedos y fobias. El morado es la simbiosis perfecta entre las características del rojo y el las del azul, por lo que, al ser un color con propiedades positivas de otros colores, resulta misterioso y espiritual.

El blanco es color de la pureza y la fe, la mezcla de todos los colores y la luz, aquello que aleja de toda oscuridad, al contrario que el negro, que simboliza la oscuridad, la solemnidad. Es la ausencia de color y luz, lugar donde habita aquello que no puede verse.

Aunque estas propiedades ya se han estudiado, en tanto que afectan a la psicología humana, el color adquiere diferente simbología según qué culturas.

Tratamiento en un centro de Cromoterapia.

Tratamiento en un centro de Cromoterapia.

Color y Culturas

	Occidental / Norte americana	Japonesa	Hindú	América Latina	China	África	Europa del Este	Musulmana	Africana	Sur-americana
Amistad										
Alegría										
Amor										
Aprendizaje										
Arte/creatividad										
Autoridad										
Belleza										
Buena suerte										
Color										
Celebración										
Compasión										
Confianza										
Coraje										
Cobardía										
Crecimiento										
Creuidad										
Decadencia										
Desee										
Dios										
Dioses										
Diversa										
Diversidad										
Duelo										
Emoción										
Energía										
Engaño										
Equilibrio										
Énfico										
Estilo										
Eternidad										
Éxito										
Estravagancia										
Familia										
Felicidad										
Feminidad										
Ferocidad										
Fuerza										
Frio										
Febria										
Infelicidad										
Ira										
Inteligencia										
Intuición										
Lealtad										
Libertad										
Lujo										
Mal										
Enfermedad										
Mala suerte										
Muñonaria										
Misterio										
Modestia										
Muerte										
Naturaleza										
Niños										
Paraiso										
Pasión										
Paz										
Penitencia										
Peligro										
Persecución										
Poder										
Poder personal										
Problemas										
Pureza										
Racional										
Radicalismo										
Realiza										
Religión										
Respeto										
Salud										
Sentidad										
Sabiduría										
Terra										
Tregua										
Vida										
Virtud										

Los occidentales, por ejemplo, representamos el amor con el rojo, el color del corazón, de la pasión, mientras la cultura hindú lo representa con el color verde, y la africana con el azul.

No sólo las propiedades innatas de los colores nos afectan, sino también la connotación que nosotros mismos, según nuestra cultura, les atribuimos.

La importancia del color en la obra de cualquier artista no es algo que ha de pasar por alto, puesto que puede ser determinante en la lectura de la obra. Una obra que pretenda causar una emoción en el espectador debe tener en cuenta el color que le atribuye, puesto que con un color equivocado podría causar el efecto contrario al que se pretende. Y, es más, también se ha de saber dónde se va a exponer, puesto que puede cambiar de significado según la geografía y la cultura del lugar.

Por lo que, a la hora de escoger un color, son muchos los factores a tener en cuenta, puesto que el color es una parte fundamental en una obra, ya que es el causante de nuestras sensaciones y nuestras impresiones. En conclusión, el color es determinante en la obra de cualquier autor.

“Hay motivos para pensar que nuestras categorías actuales sobre el color son el resultado de un determinado itinerario cultural que nos ha llevado a acumular distinciones y a establecer determinadas relaciones.”⁵

Tabla de los colores según las culturas.

⁵ Ferrer Franquesa, Alba, *Cultura y Color*.
<https://www.guao.org/sites/default/files/biblioteca/Cultura%20y%20color.pdf>

3.3.2. *Acercamiento al arte abstracto.*

El arte abstracto nace de la necesidad de expresar más allá de las palabras y de la figuración, plasmar aquello que vive debajo de la superficie, que escapa a los sentidos, es un viaje de sensaciones que nos aleja de la realidad común.

¿Qué tiene que ver el arte abstracto con el grafiti y el tatuaje? Como hemos visto, estas artes urbanas nacen con motivo de denuncia, como un arma de defensa, o como simple forma de expresión emocional. El arte abstracto, en cambio, busca alejarse de la realidad tangible, y expresar otra realidad, lejos de lo figurativo.

Sin embargo, comparten esa ausencia de fronteras, ese mundo de posibilidades que gozan estas artes. En este proyecto, extraemos esa figuración de los grafitis, lo sustancial, y buscaremos que hay detrás. Acercaremos el grafiti al arte abstracto, y el medio que emplearemos será el tatuaje. El arte abstracto se basa en los ritmos, en el espacio, las dimensiones y colores, como lo es el grafiti. Ambos comparten muchas características, que, a su vez, pueden alimentarse el uno del otro.

Por tanto, al fusionar un arte considerado menor, con un arte académico y distinguido, adquiere cierto respeto, una nueva visión que puede ayudar a tener un punto de vista del arte urbano más positivo y más valorado.

De hecho, no es una fusión descabellada. En los últimos años se ha venido desarrollando una nueva corriente de grafiti, el grafiti futurista: un grafiti contemporáneo y abstracto. Un grafiti con inquietudes que busca desenvolverse apartada de lo exterior y tener un significado propio e interior, sin servirse de su contexto.

No se tienen, por desgracia, muchos datos sobre este género tan nuevo, pero poco a poco, se van sumando artistas al desarrollo de este arte lleno de posibilidades, que ya puede apreciarse cómo se va consolidando en el arte contemporáneo y de vanguardia.

Autora: Nadib Bandi, 2015, Montreal.

2x4m.

Autora: Gèneve Bandi.

Graffiti sobre muro. 3x 4m.

Mujer anciana maori. Autora desconocida.

3.3.3 *La piel, un libro de artista.*

Después de acercarnos al arte abstracto y entender a partir de qué nace y cómo se comporta este género, podemos analizar qué soporte se ha empleado para llevar a cabo la obra abstracta. Esto es, la piel será entendida como un lienzo, un soporte móvil que hará de la pieza una obra viva, que viaja y se difunde y que perdurará hasta que su soporte muera.

Tatuaje de la Nikko Hurtado, California.

Tatuaje de Mocho Tattoo, Murcia..

Foto de la bloguera Sammi Efoate..

El arte abstracto rompe estándares, acaba con los modelos establecidos y busca nuevas formas de expresión, ya sea en la técnica o el lienzo; si puede ser un muro, una rama, una roca... ¿por qué no una piel? La piel es un medio de expresión que usamos de manera consciente e inconsciente desde que nacemos hasta que morimos. De esta manera, es capaz de hablar, de transmitir y de comunicarse con nosotros mismos y con el exterior. Conformaría la parte inconsciente la fiebre, la piel de gallina, el color de la piel, los espasmos, etc. Pero la comunicación consciente del cuerpo puede contemplarse como un ritual artístico, la expresión de lo interior, de lo que conforma lo que hay detrás del muro de la piel: las emociones, los sentimientos, lo vivido. Cada herida, cada marca, cada estría habla de nosotros, como también lo hace los tatuajes que llevamos.

Al llegar a este punto me invaden dos divergencias: por un lado, la piel como mero soporte artístico, desligado de cualquier valor, una galería ambulante que divulga arte y, por otro lado, la piel como medio de expresión intencionado.

El tatuaje bien podría seguir esos dos caminos. Entendiendo la piel como piel objeto, despojaríamos de ésta cualquier valor sentimental o moral, y la contemplaríamos como un simple lienzo. Esto podría ser explotado por los artistas que quieran emprender su arte en galerías vivas, que se muevan por voluntad propia y difundan su obra, pero para ser fieles a los valores que comprenden este proyecto, el tatuaje vendrá adquiriendo una naturaleza más sentimental y sincera, que materializará la trasgresión de esos sentimientos que habitan dentro de nosotros hacia el mundo exterior.

“La piel escrita, pintada, tatuada o marcada expulsa al cuerpo del sitio biológico y lo expone como proyecto corporal en el arte.”⁶

Una pérdida de alguien querido, una meta que se desea alcanzar o simplemente los gustos o emociones de uno mismo pueden ser tatuados, para hablar de nosotros sin necesidad de articular palabra, en definitiva, el tatuaje tiene un poder que podemos utilizar a nuestro favor y del cual, la mayoría, no es consciente, fijándose, en cambio, en el valor estético, que, siendo verídicos, juega un papel fundamental en la sociedad de hoy en día, pues vamos, poco a poco, guiados por un camino cada vez más plástico y sintético, dirigido por las modas.

⁶ Martinez Rossi, Sandra, 2011, *La piel como superficie simbólica*, Tezontle.

4. REFERENTES

Puesto que el proyecto nace de una idea original, los referentes en los que me he inspirado no siguen la misma acción que yo he desarrollado, pero sí he podido inspirarme en ellos desde sus cada una de sus competencias de forma separada. He extraído propiedades de cada arte y las he fusionado, de este modo, he recuperado y estudiado esas características concretas de los siguientes artistas:

4.1. ARTISTAS DEL TATUAJE:

4.1.1. ONDRASH TATTOO

Ondrash es un tatuador muy versátil, trabaja con formas subjetivas y libres, otorgándole gran importancia al color y las formas orgánicas. Además de tatuador, es ilustrador. Trabaja sobre todo la acuarela, y en sus tatuajes se refleja que es la técnica con la que más cómodo está, siendo, no obstante, una técnica muy complicada en el tatuaje, puesto que no ofrece las mismas posibilidades que un pincel aguado que unas agujas soldadas en forma de pala.

Tatuaje de Ondrash Tattoo..

4.1.2. LINA TATTOO ART

Lina es graduada en Arte Gráfico y Pintura en la Universidad de Bellas Artes de Alemania, es ilustradora, diseñadora de videoarte y tatuadora.

Su estilo se basa en el contraste, la dureza contra la delicadeza siempre dibuja una línea dura sobre formas aleatorias y frágiles. Sus tatuajes recuerdan a cuadros hechos con pintura, pues ella afirma que no tatúa pieles, sino que las pinta.

Es un gran referente para mí, y en especial para este proyecto, porque además de haberse hecho hueco en el mundo del tatuaje que está liderado por hombres, es graduada en Bellas Artes, disciplina que estudio y admiro, y eso queda reflejado en sus tatuajes novedoso y con mucha sensibilidad y gusto por la forma y el color.

Tatuaje Lina Tattoo Art.

Tatuaje de Lee Steward Tattoo.

4.1.2 LEE STEWARD TATTOO

Este tatuador trabaja el tatuaje monocromo, jugando con las transparencias y las opacidades, que aporta a sus tatuajes dinamismo: viéndose, divertidos y con gran fuerza visual. Este tipo de tatuadores que para mí son grandes influencias, ya que, abogan por lo subjetivo, lo abstracto, lejos de lo tradicional y lo figurativo que marca el tatuaje. Buscan plasmar en la piel aquello que te hace sentir, que es libre y abierto para cada uno en particular.

Además, va más allá de los esquemas del tatuaje, pues se acerca bastante a una obra pictórica. Rompiendo las limitaciones que tiene una máquina de tatuar, el tatuador consigue que su máquina se convierta en un pincel, creando una obra que, al verla, parezcan pinceladas de tinta, buscando alejarse del rígido tatuaje tradicional y acercándose al mundo pictórico, sacando lo mejor de ambos artes y dejándolos plasmados de una forma eterna.

4.1.3. TAYFUN BEZGIN

Tayfun Bezgin, es un tatuador vanguardista que aboga por un estilo abstracto. Sus tatuajes son surrealistas, coloridos y únicos.

El turco trabaja en Tattoom Gallery, en Estambul, The Studio Tattoo en Antayla y Daft Art Tattoo Studio en Ankara. Trabajó como diseñador gráfico y artista visual, sus diseños de tatuajes son totalmente renovadores y vanguardistas, alejados de la tradición que tanto marca el tatuaje, mediante el empleo de líneas retorcidas, efectos de acuarela e imágenes profundas y detalladas, con un gran gusto por el color y la composición.

Comenzó esta variación de estilo cansado de hacer lo que todos los tatuadores hacían. Quiso innovar y renovar su estilo, puesto que era un amante de la música y las sensaciones, lo que le acercó al arte abstracto.

Más tarde, descubrió que esa forma expresión podría tatuarla, e investigó cómo poder hacerlo para que diera buen resultado, se fijó en los trazos y empezó a pintar con acuarelas, y después a copiar esos dibujos en la piel, imitando texturas y colores.

Tatuaje de Tayfun Bezgin..

4.2. ARTISTAS DEL ARTE ABSTRACTO:

4.2.1. PIERRE BELLEMARE

Obra de Pierre Bellemare.

Óleo sobre lienzo. 50 x 70 cm..

La inspiración de Pierre Bellemare se describe por sí sola, su energía, su ritmo y su acción, vinculados a diferentes mosaicos culturales y musicales.

Dota a su obra de luz, textura y cierta materialización de la música, ya que, según el pintor, su obra y la música van de la mano conectadas por algún tipo de vibración. Pierre usa la pintura para liberar emociones, puesto que el arte abstracto no tiene fronteras, es un encuentro de emociones. Es obvio que su obra tiene gran fuerza visual gracias a su dureza y la importancia del color, que contrasta con mucha sensibilidad y sutileza ambas gamas. Destaco y me inspira de este autor el uso que hace del color gris para neutralizar y cohesionar la gama con la que trabaja. En cierta manera, la neutralidad del gris sirve de nexo entre los colores y al ver su obra no resulta tan agresiva, calma el poder que tienen los colores de forma que llega a provocar emociones al espectador, pero sutilmente y no de forma agresiva.

Obra de Pierre Bellemare.

Óleo sobre lienzo. 50 x 70 cm..

Además, el trazo y el ritmo son muy llamativos e interesantes, son trazos duros y delicados al mismo tiempo. Una pincelada difuminada, que viaja de la debilidad a la fortaleza, crea unas composiciones que son agradables y con muchos matices, abiertas a la imaginación del espectador y que además son muy estéticas.

4.2.2. JOSÉ REQUENA NOZAL

Obra de José Requena Nozal.

Óleo sobre lienzo. 1 x 1 m..

Este artista aragonés comienza su carrera como músico. El piano y viajar le inspiraron en el mundo del arte pictórico. A pesar de comenzar su trayectoria artística como un pintor figurativo con temas de ámbito social, poco a poco fue cambiando hacia una perspectiva más abstracta, debido a la insatisfacción que le inspiraba sus propias obras. La encáustica, el óleo y el acrílico fueron sus armas para crear sus obras abstractas vanguardistas, donde el juego cromático es el protagonista de sus trabajos.

Obra de José Requena Nozal

Óleo sobre lienzo. 2 x 2m.

Sus cuadros reflejan, según el autor, vivencias y sentimientos muy profundos, que se dejan ver a través de un descontrol intencionado que se desarrolla con total libertad, jugando con los colores primarios y secundarios para trasladar al espectador a un mundo paralelo e imaginario. La encáustica la permite jugar también con el volumen, lo que le aporta a su obra cuerpo y consistencia, que, junto a la explosión de color, se convierte en una obra casi viva.

Lo que me sirve de referente de este artista, es la composición de su obra, como juega con los colores para crear composiciones firmes y válidas. Me inspira la integración de los colores, que, a pesar de ser un descontrol de colores primarios y secundarios, ligan y se integran unos con otros de forma sugerente y atractiva.

Obra de Norberto Moncarz.

Mural. 4 x 7m..

4.2.3. NORBERTO MONCARZ

Según el artista, su obra no tiene reglas fijas ni niveles de lectura, cada cual puede leer su obra desde su perspectiva. Es un desafío creativo para el autor crear una obra que llegue a tener infinitos niveles de profundidad.

Destaco de este autor la capacidad que tiene para integrar su estilo con otros más figurativos, en concreto, un proyecto realizado en el Hotel Wyndham, junto a Nancy Torre y su realismo, creando una combinación muy interesante.

Además, también me interesa tanto los materiales que emplea, ya sea óleo, acrílico, o aerosoles, como también los soportes, desde lienzos hasta muros.

En Argentina, el grafiti es una pieza más en el mundo del arte, y el autor no duda en utilizarlo y explotarlo, pues otorga mayor difusión de su obra y mayores dimensiones.

Después de entender más a este autor, he descubierto que este estilo se puede complementar con muchos otros, y he comprobado que no tendría impedimento al ser tatuado.

Obra de Norberto Moncarz.

Óleo sobre lienzo. 30 x 40cm.

4.3. ARTISTAS DEL GRAFFITI:

4.3.1. NADIB BANDI

El grafitero ha formado parte de un estilo que está empezando pero que a la vez entra en el panorama artístico con gran fuerza, y además para quedarse. Es un estilo fresco y renovado, lleno de inquietudes, marcado a fuego por la pintura abstracta.

Manteniendo los valores del grafiti y sus características propias, el artista consigue mezclar ambos mundos en un solo muro, jugando con las texturas, el color y las composiciones.

Lo que este autor da a entender es que con el espray es fácil jugar con las transparencias y la yuxtaposición, algo que se puede aprovechar tanto en el grafiti como en el tatuaje

Este autor se acerca mucho a la idea que persigo, solo que en el proyecto se irá un paso más hacia adelante, y se marcará la obra en una piel, entendiendo la piel como un soporte que se mueva y pueda difundirse por sí solo.

Obra de Nabil Bandi.

Muro con aerosol, 2x 3 m.

4.3.2. ROSH 33

Artista inspirado en la abstracción, las formas y el color. Además, la improvisación juega una parte fundamental en su obra, deja que los colores primarios jueguen y fluyan en el muro, creando piezas abstractas espectaculares. El artista tiene una expresión artística muy rica y variada que hace que su obra sea un juego visual muy divertido y expresivo.

Este autor mezcla composiciones y hace que juntas, funcionen, no sólo crea una pieza armónica, y esto me llama mucho la atención, porque me da la idea de poder coger varios fragmentos de diferentes grafitis y estudiar cómo juntarlos, para crear una composición total con varios fragmentos.

Obra de Rosh 33.

Muro con aerosol, 2x 3 m.

4.3.3. SOFLES

Es uno de los artistas más reconocido en el panorama del grafiti, reconocida incluso por marcas como Adidas o Rebook. Se hace destacar por su estilo, tan amplio que ha creado un sello propio, ha llevado al grafiti a un nivel superior, pues no es un artista que se haya influenciado en otros, si no que es un artista que influencia a los demás. No conformado con las clásicas pompas propias de los grafiteros, el escritor pinta con gran calidad piezas casi imposibles de descifrar, pero que tienen una composición, un ritmo, una limpieza y un colorido espectacular.

Obra de Sofles.

Muro con aerosol, 2 x 1,5m.

4.3.4. ARYZ

Aryz es una artista que pertenece al grupo “Mixed Medias” ya que en su trabajo utiliza varias técnicas. Es un artista que le gusta trabajar a gran escala, pero aun así trabaja mucho los detalles. Me inspiran sus colores desaturados, su estilo cartoon y las formas que crea muchas veces dentro de los personajes, crea composiciones que le dan volumen y sombras a las figuras.

Al trabajar a gran escala, es muy difícil el encaje, pero él lo tienen todo bajo control, y hace unas piezas espectaculares. Pero no es todo el “cartoonish” si no que le gusta mucho explorar distintos estilos, pinta lo que le inspira y cómo le inspira, desde el estilo más figurativo hasta el expresionismo más abstracto.

Obra de Aryz.

Muro con aerosol, 20 x 30 m.

4.3.5. ETAM CRU

Grupo formado por Sainer y Betz, dos artistas que se complementan muy bien, aunque bien es cierto que tienen gustos diferentes. Los temas de sus murales son el reflejo de la sociedad que vive allá donde pintan, de manera sarcástica y reivindicativa. Sus obras son desaturadas, con personajes llenos de expresión, y con unas medidas descomunales.

Son un gran referente para mí desde hace muchos años, son insaciables y ambiciosos, y siempre trabajan con materiales variados, óleo, acrílico, sprays, resinas, extintores...

Pero lo que más me inspira de ellos, sobre todo, es el color de sus obras, como consiguen composiciones neutras, con un ambiente melancólico y un toque aburrido que tanto me gusta.

Obra de Etam Cru

Muro con aerosol, 6 x 8m..

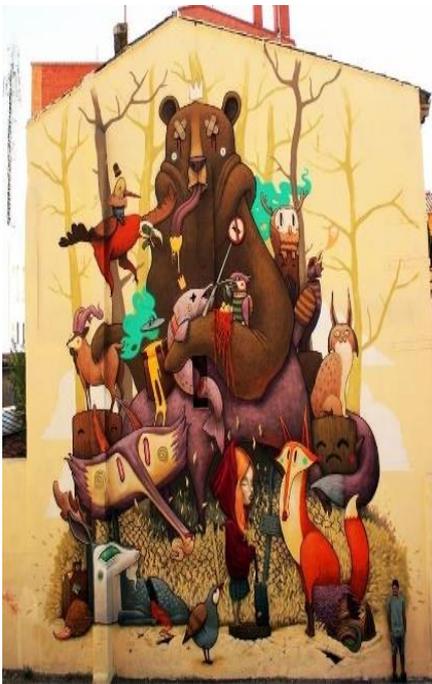
4.3.6. DULK

Este artista de estilo surrealista trabaja en muros, lienzos... Así como también emplea diferentes materiales como el óleo, acrílico, espray.

Los artistas que más me inspiran son los grafiteros, pues crear esas obras de tales dimensiones con espray (que desde mi punto de vista no son nada fáciles de usar) y pintura, me parece impresionante.

Dulk siempre crea obras con figuras tipo cómic, llenas de surrealismo, con animales inventados y fantásticos, con colores pasteles y también colores muy brillantes, que neutraliza con grises.

Es un gran dibujante y muralista, que tiene un estilo definido, gracias a sus figuras y colores.

Obra de Dulk

Muro con aerosol, y pintura plástica.

6 x 10m.

5. FASE DE PRODUCCIÓN

5.1 ESTUDIO PERSONAL FOTOGRÁFICO DE GRAFFITI.

Esta etapa del proyecto se basa en fotografiar los grafitis personalmente, ir en busca de ellos a la calle y conocer en primera persona la cultura callejera, ver cuáles son los tipos de grafitis que hay en la ciudad de Valencia y crear un archivo de obras de graffiti para poder después elegir con cuales se trabajarán.

5.2 SELECCIÓN Y ADAPTACIÓN

En esta segunda etapa se han seleccionado las piezas que tienen mejores trazos, matices más interesantes y buena utilización del color. Se descartan, en cambio, las que no tengan calidad o no se adapten a las necesidades que requieran en su posterior conversión a tatuajes.

Los seleccionados, a través de un proceso gráfico, mudarán a tatuajes. Puesto que se escogieron fragmentos aleatorios de la pieza completa, se obtuvieron en consecuencia pequeñas piezas abstractas, que tras darles algo de forma, he podido adaptarlas para ser diseños que puedan tatuarse.

5.3 PROYECTO TRASLADADO AL ÁMBITO LABORAL.

Para materializar esta idea y trasladarla al ámbito laboral, tatué a un cliente, en mi estudio de tatuajes, una de estas obras adaptadas. Para esto, previamente lo divulgué en las redes sociales de “La Colmena Tattoo” para buscar a alguien interesado en este diseño y quisiera tatuárselo sin ningún coste.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE MIS TRABAJOS DISPONIBLE EN:

Instagram: @lacolmenatattoo

Facebook: La Colmena Tattoo.

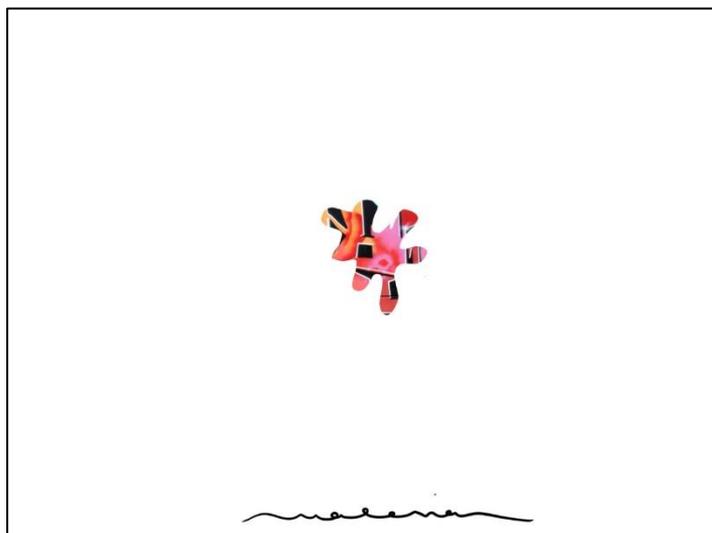
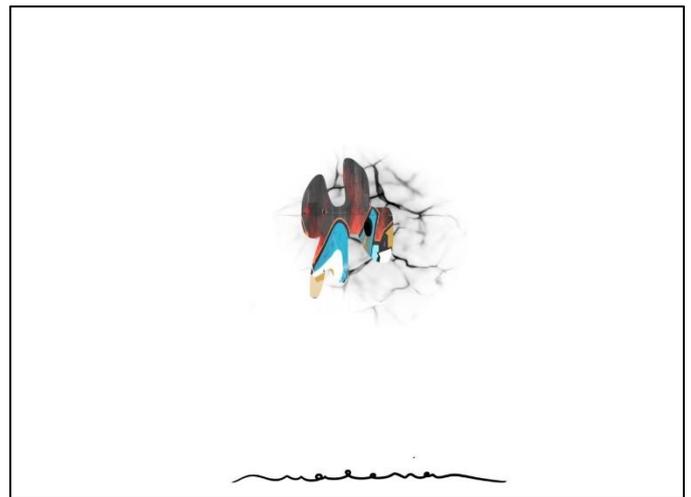
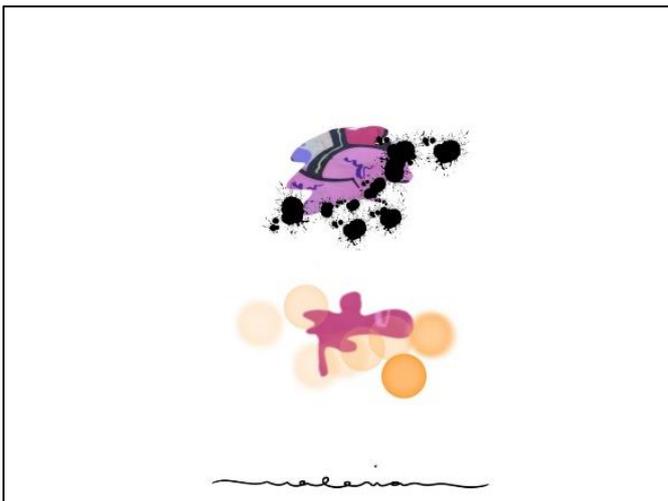

5.4 IMPRESIÓN DE PROPUESTAS SOBRE FOTOLIBRO.

El siguiente paso es la impresión de los graffitis convertidos en tatuajes. Se obtendrá, por tanto, un archivo con amplias propuestas para tatuar piezas abstractas de forma permanente en la piel, concretamente, 34 diseños para tatuar.

El fotolibro ilustrará el trabajo extraído del arte urbano, que será un libro de propuestas para los futuros clientes del estudio en busca de este estilo, será una especie de portfolio a disposición de los clientes.

PIEZAS DEFINITIVAS EN SOPORTE DIGITAL.

5.5 COMPLICACIONES EN EL DESARROLLO

Puesto que el tatuaje tiene ciertas limitaciones, no pueden crearse tatuajes con las mismas texturas y colores que pueden verse en los diseños originales, como podrían tenerlo si estuvieran pintados en un lienzo. La piel juega un papel muy importante, con su propio pigmento y proceso de curación, normalmente, las tintas claras no pueden verse bien en la piel, puesto que la piel no es blanca, tiene su propio color, que, al mezclarse con la tinta, hace que ésta se oscurezca, pero si pueden hacerse colores que se asemejen.

El diseño escogido tiene unos colores plata, y blancos, que no pueden ser reproducidos de manera fidedigna al diseño original, pero se han buscado alternativas de color que se asemejan a la propuesta y que pueden dar el mismo resultado visual.

6. CONCLUSIONES

6.1. CONCLUSIONES PERSONALES

En primer lugar, he de decir que este proyecto ha sido muy productivo en lo referido a mi ámbito laboral, y muy enriquecedor a nivel personal, ya que mi inspiración y mi imaginación siempre ha viajado por los mismos caminos, pero salirse de la zona de confort y buscar la musa en otros lugares como simples muros de la calle me ha beneficiado mucho.

Y puestos a pensar en mi proyecto desde una perspectiva global, también me agrada saber que personas anónimas forman parte de mis tatuajes en particular y de este proyecto en general; gente, que simplemente un día escribió un tag o pintó un grafiti sin la menor idea de saber que han participado en un trabajo de fin de grado. Esta idea me fascina.

En segundo lugar, haber pasado a mejor nivel un arte que, inmerecidamente está considerado de segunda fila, es uno de los objetivos que más deseaba conseguir, pues, según mi opinión, tanto academicismo cerrado y tanta concepción del arte como algo elitista debe ser superado en pro de otras artes clasificadas como menores. Por lo tanto, abogar por este tipo de artes me parece fresco y fértil.

Llevarlo a cabo, ha sido más bien un trabajo de campo, muchos días de salir a fotografiar las calles, para crear un archivo artístico de calidad y que más tarde

me sirviera para trabajar, pero, en líneas generales, se ha conseguido un archivo con grandes posibilidades lo que facilitará un buen trabajo posterior, ya que este es un proyecto que puede tener continuidad en el tiempo y puede ir siendo perfeccionado y trabajado, porque ya se ha analizado y comprobado que es factible y válido.

En un futuro, este proyecto podría desarrollarse de forma más precisa, e incluso, con varios afluentes, es decir, buscar diferentes inspiraciones, no sólo en el grafiti, sino también en diferentes géneros de arte urbano. Se me ocurre, por ejemplo, fotografiar un baile hip hop, y de esas fotografías, sacar fragmentos que poder intervenir y más tarde tatuar. Lo que me hace confirmar, que este trabajo es una buena base para poder seguir investigando y que, con un poco de apoyo y esfuerzo, podría convertirse en un gran proyecto consolidado y rentable en lo referido al ámbito laboral y artístico.

Por otro lado, el proceso de producción ha sido satisfactorio. Si que es cierto, que, al ser un estilo poco reconocido en el mundo del tatuaje, no ha sido fácil encontrar a gente que entendiera que podía ser un género que perfectamente podría ser tatuado en la piel. No lo veían un estilo de tatuaje, y, por tanto, tenían muchas reservas de cómo quedaría una vez terminado el trabajo. Pero al final, ha sido posible tatuarlo y poder demostrar cual es el resultado de este tipo de trabajos, abriendo una vía para que futuras personas se animen también a llevarlo consigo de por vida en sus pieles.

Por otra parte, en lo referente al bloque teórico, he sacado en claro varias conclusiones tras haber escrito sobre el tema.

En primer lugar, a pesar de que la visión negativa que tienen la sociedad respecto al grafiti está cambiando, aún está relegado a arte de segunda categoría, habiendo, sin embargo, demostrado con creces que es un arte complejo y loable, merecedor de adquirir mayor respeto fuera del círculo de quienes comparten la pasión por este arte.

El grafiti busca despertar a la gente de la resaca que nos provocan, pintar verdades, mover conciencias, por esto, aún son muchos los grafitis censurados por hablar de temas que no siguen los intereses políticos, etc. Y pocas iniciativas que cedan muros a los grafiteros, y si son cedidos, la mayor parte se han de pintar con premisas. Por este motivo, muchos desafían a las autoridades pintando sus alias, porque es lo más rápido de pintar, y para recordarles que ellos, los mismos que pintan muros para hacer que la sociedad comience a pensar sobre los problemas del mundo, están ahí y no van a parar.

Tal vez, debería estudiarse más esta cultura, y conseguir visibilidad y que partners respaldaran proyectos que vieran la importancia del grafiti, y dar voz a los grafiteros que buscan cambiar las cosas.

En segundo lugar, el despertar del tatuaje en el siglo XXI me preocupa, puesto que, al ser un dibujo que queda permanentemente en la piel, no es algo que se pueda hacer por moda, sin embargo, hoy en día el tatuaje está de moda y la gente se tatúa por el mero hecho de parecerse a gente famosa, o simplemente por impulso.

Es muy loable que la gente quiera tatuarse simplemente por estética, pero al ser una práctica permanente, deberían de tomarse más en serio el hecho de tatuarse, porque eliminar un tatuaje es un proceso muy doloroso y costoso.

6.2 POSIBLES FUTUROS DEL PROYECTO

Este proyecto es concebido como una primera idea, la cual, puede seguir trabajándose y explotándose. Por ejemplo, podría desarrollarse ideas que han ido surgiendo a medida que se iba madurando el proyecto, ideas que no son principales ya que no son el primer objetivo de este proyecto, pero que podrían dar comienzo a un nuevo posible estudio.

Esto es: la piel como soporte artístico, entendida como galería, viva y móvil. Normalmente, trabajos como por ejemplo el body painting son hechos en un estudio, posteriormente fotografiados y más tarde expuesto en galerías, o simplemente se exponen los cuerpos en galerías durante un corto período de tiempo. Por otro lado, las personas se mueven, viajan, ¿por qué esperar a que la gente acuda a una exposición? ¿Por qué no dejarlas libres para que la misma obra viaje sola y se difunda? Sí que es cierto que, a no ser que estuvieran tatuadas, las obras serían efímeras, pues una pintura en el cuerpo no puede durar mucho, pero esto, para muchos artistas no es importante, y puede ser incluso un reclamo, puesto que, si se conoce, con el tiempo, que este tipo de obras no duran, la gente tendrá más interés en conocerlas antes de que desaparezcan.

Desde mi punto de vista, que las personas tuvieran el placer de conocer obras de artistas al simplemente caminar por la calle y toparse con una persona que las porte en su piel me parece maravilloso. De hecho, en el mundo del tatuaje, somos capaces de reconocer obras de diferentes tatuadores en las pieles que vemos. Esto me hizo reflexionar, y pensar que podría ser trasladado fuera del "mundo tattoo" con obras de artistas que trabajan sobre papeles, lienzos, muros, etc. Convertir sus obras realizadas en lienzos, en tatuajes, para que de esta forma su obra pudiera viajar.

Por otro lado, pienso que podría proponerse una asignatura en las Universidades de Arte dedicada exclusivamente al grafiti, a estudiar sus inicios, sus causas, qué está bien y qué mal, sus límites, sus propias reglas. No digo con esto promover la ilegalidad y la delincuencia, sino encauzar el pensamiento que se tiene sobre el grafiti hacia una visión más positiva y analizar los recursos que tiene este arte y los artistas que lo conforman.

7.BIBLIOGRAFÍA

VIDEOS, ENTREVISTAS, DOCUMENTALES:

<https://www.youtube.com/watch?v=GCl1vHzTBEI>

“La Verdad Sobre Los Tatuajes, El Documental.”

<https://www.youtube.com/watch?v=Iln9KtKsJvI>

“Etam Cru en Barcelona.”

https://www.youtube.com/watch?v=iuOzhw7Z_AI

“Un día en la vida del muralista Aryz | Proyecto Hoy.”

https://www.youtube.com/watch?v=cdk_0-a2GwY

“Bomb it, Documental de Graffiti,”

<https://www.youtube.com/watch?v=pw3WIRxqqqM>

Summa Pictorica - 10 - Vanguardia – Postmodernismo

<http://www.rtve.es/alcanta/videos/la-sala/sala-guggenheim-expresionismo-abstracto/3957160/>

“Expresionismo abstracto en el Guggenheim”

<https://www.lamonomagazine.com/entrevista-etam-cru-rompiendo-con-la-monotonia/>

“Entrevista escrita a Etam Cru, rompiendo con la monotonía.”

<http://dissenycv.es/grafico-i-editorial/dulk-necesito-el-trabajo-de-calle-para-sentirme-realmente-libre/>

“Entrevista escrita a Dulk, el ilustrador”.

PÁGINAS WEB:

<http://www.aryz.es/>

<https://www.nadib-bandi.com/es/biographie-nadib-bandi/>

<http://www.leestewart.ee/i4tbi986705d41jf4lgglnz4d1xpp>

<http://linatattoo.com/>

<https://www.sofles.com/>

<http://www.festivalasalto.com/>

<https://www.etamcru.com/>

<http://www.pierrebellemare.net/bio>

<http://www.ondrash.com/index2.php>

<https://www.moncarzn.com.ar/>

<http://www.dulk.es/>

LIBROS:

Terminiello, Oscar. *De las tribus a las maras*, Bonum, 2013,

Kozak, Claudia. *Las paredes limpias no dicen nada*, Libros del Quirquincho. 1991

Ganz, Nicholas. *Arte urbano de los cinco continentes*. Gustavo Gili, S.L. 2004.

De pájaro, Francisco. *El arte es basura*, Promopress. 2015

Martinez Rossi, Sandra. *La piel como superficie simbólica*, S.L. FONDO DE CULTURA ECONOMICA DE ESPAÑA. 2011

Ramirez, Juan Antonio. *El Arte de las vanguardias*, Antaya. 2001

Fabbri, Paolo. 31 de enero, *El tatuaje como documento*, El diario de la complutense.

ARTÍCULOS WEB:

www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/Sudor-tinta-tatuaje-carga-movil_0_1374462546.html

“Los tatuajes que cargan tu móvil”. *Play Ground*. (CONSULTA 2018)

[http://rodolfogiunta.com.ar/Historia%20urbana/La%20ciudad%20como%20comunicacion%20\(Armando%20Silva\).pdf](http://rodolfogiunta.com.ar/Historia%20urbana/La%20ciudad%20como%20comunicacion%20(Armando%20Silva).pdf)

"La ciudad como comunicación." Silva Téllez, Armando. SEP 11, 2001. (CONSULTA 2018.)

<https://news.culturacolectiva.com/noticias/dermalabyss-tatuaje-para-diabeticos-cambia-de-color-glucosa/>

"El tatuaje para diabéticos que cambia de color." Pineda Negrete, Gustavo. (CONSULTA 2018.)

<http://www.guillermotella.com/articulos/los-graffitis-ganan-la-calle-ciudad-e-inclusion-social/>

"Los graffitis ganan la calle." Motella, Guillermo. (CONSULTA 2018.)

<https://i-d.vice.com/es/article/qvk8mm/artistas-graffiti-espana>

"Nueva generación de artistas españoles del graffiti." Garrido, Marian. OCT. 16 2015, 2:10PM (CONSULTA 2018.)

<http://www.weweb.cat/es/psicologia-del-color/>

"Psicología del color." Gemma Vilaseca , 14-05-2014. (CONSULTA 2018.)

<https://www.gallaretas.com.ar/single-post/2017/10/03/Arranc%C3%B3-la-intervenci%C3%B3n-de-Norberto-Moncarz-en-Wyndham-Nordelta>

"Arrancó la intervención de Arte en Wyndham Nordelta", Octubre 3, 2017. (CONSULTA 2018.)

<http://culturainquieta.com/es/arte/street-art/item/11867-el-artista-urbano-nychos-y-su-talento-para-diseccionar-animales.html>

"EL ARTISTA URBANO NYCHOS Y SU TALENTO PARA DISECCIONAR ANIMALES", 12 Octubre 2017 (CONSULTA 2018.)

<http://www.doze-mag.com/arte/artistas-destacados/1491-dourone.html>

"EL GRAFFITI ES CLARAMENTE UN MOVIMIENTO DEL S.XXI" Meitín, Alejandro (CONSULTA 2018.)

8.ANEXOS.

LISTADO DE IMÁGENES

IMAGEN 1 SOFLES, 2004. MURAL. 2X3m.....	8
IMAGEN 2 LINA TATTOO ART, TATUAJE, 2017.....	8
IMAGEN 3 PACHI & AVO, 2016, 5X7m.....	8
IMAGEN 4 KYSELAK, 1830.....	9
IMAGEN 5 KYSELAK, 1830.....	9
IMAGEN 6 TAKI 183, 1970, NUEVA YORK.....	10
IMAGEN 7 GRAFFITI ANÓNIMO CALLEJERO.....	10
IMAGEN 8 GRAFFITI ANÓNIMO CALLEJERO.....	10
IMAGEN 9 ILUSTRACIÓN SOBRE LA PRÁCTICA DEL TATUAJE.....	10
IMAGEN 10 MANO DEL “HOMBRE DE HIELO”, 2500 A.C.....	11
IMAGEN 11 MOCO FACIAL MAORÍ.....	11
IMAGEN 12 HARREMIENTA DE TATUAR MAORÍ.....	12
IMAGEN 13 YAKUZA TATUADO.....	12
IMAGEN 14 TATUAJE CARCELARIO 5 PUNTOS.....	12
IMAGEN 15 WILIS, CLAIRE LOUISE, TATUAJE AREOLAS.....	13
IMAGEN 16 FRED TATTOO, 2018, MURICA, 2018.....	13
IMAGEN 17 RUEDA, FARID, 2013. CONDOR. BOGOTÁ.....	13
IMAGEN 18 IMAGEN DE UNA CALLE CON GRAFFITIS EN LISBOA.....	14
IMAGEN 19 PERFORMANCE CALLEJERA ANÓNIMA, BARCELONA.....	14
IMAGEN 20 GRAFFITERO PINTANDO EN ARGENTINA.....	15
IMAGEN 21 SABEK, 2016, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA.....	15
IMAGEN 22 CROMOTERAPIA.....	15
IMAGEN 23 CROMOTERAPIA.....	16
IMAGEN 24 COLOR Y CULTURAS, GRÁFICO.....	16
IMAGEN 25 GRAFFITI ANÓNIMO CALLEJERO.....	17
IMAGEN 26. GRAFFITI ANONIMO CALLEJERO.....	17
IMAGEN 27. CROMOTERAPIA.....	18
IMAGEN 28. CROMOTERAPIA.....	18
IMAGEN 29 CROMOTERAPIA.....	19
IMAGEN 30. NABID BANDI, MONTREAL, MURAL. 2X4 m.....	20
IMAGEN 31. NABID BANDI, MONTREAL, 3X4 m.....	20
IMAGEN 32. MUJER TATUADA, MAORÍ, REAL.....	20
IMAGEN 33 HURTADO, NIKKO, TATUAJE, CALIFORNIA.....	21
IMAGEN 34 MOCHO TATTOO, MURCIA, 2017.....	21
IMAGEN 35 FOTO DE LA BLOGGERA SAMMI EFCOATE.....	21
IMAGEN 36. ONDRASH TATTOO, TATUAJE, 2016.....	22
IMAGEN 37, LINA TATTOO ART, TATUAJE, 2018.....	22

IMAGEN 38 TAYFUN BEZGN, TATUAJE, 2017	23
IMAGEN 39. TAYFUN BEZGIN, TATUAJE, 2017.....	23
IMAGEN 40 BELLEMARE, PIERRE. ÓLEO OSBRE LIENZO, 2015.....	24
IMAGEN 41. MONCARZ, NORBERTO. MURAL 4X7m.....	24
IMAGEN 42 MONCARZ, NORBERTO, 30 X 40 cm.	24
IMAGEN 43 REQUENA MORAL, JOSÉ, ÓLEO SOBRE LIENZO 1X1m	25
IMAGEN 44 REQUENA MORAL, JOSÉ, ÓLEO SOBRE LIENZO 1X1m	25
IMAGEN 45 BANDI NABID, MONTREAL, 3 X 4 m.....	25
IMAGEN 46 BANDI NABID, MONTREAL, 2 X 3 m.....	26
IMAGEN 47 ROSH 33, MURAL, 2X3 M, BARCELONA.....	26
IMAGEN 48 SOFLES, CALIFORNIA, MURAL 2X 1'5 m.....	27
IMAGEN 49 ARYZ, LONDRES, MURAL 20 X 30 m.....	27
IMAGEN 50 ETAM CRU, 2015, 6 X 8 m.....	28
IMAGEN 51 DULK, 2016, 6 X 10 m	28
IMAGEN 52 GRAFFITI CALLEJERO, VALENCIA.....	29
IMAGEN 53 GRAU MEDIO, VALERIA, DISEÑO PROPIO, 2018.....	30
IMAGEN 54 GRAU MEDIO, VALERIA, TATUAJE PROPIO, 2018.....	30
IMAGEN 55 GRAU MEDIO, VALERIA, DISEÑO PROPIO, 2018.....	31
IMAGEN 56 GRAU MEDIO, VALERIA, DISEÑO PROPIO, 2018.....	31
IMAGEN 57 GRAU MEDIO, VALERIA, DISEÑO PROPIO, 2018.....	31

