

TFG

GRAFFITI FRAGMENTADO.
ENSAYO EN EL AMBITO DEL ARTE URBANO.

Presentado por Adrián Aparicio González
Tutor: Juan Antonio Canales Hidalgo

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2015-2016

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

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

RESUMEN

Este trabajo pretende experimentar con el arte urbano, modificando o añadiendo otros soportes al tradicional muro, buscando un tratamiento distinto mediante el uso de la herramienta del aerosol desde el ámbito del *graffiti*. Estas intervenciones tendrán lugar en las localizaciones donde empecé a pintar *graffiti*, poniendo en contrapropuesta mis intereses iniciales como escritor de *graffiti* frente a los que busco actualmente. El trabajo constará de tres partes:

- Mapeado y reencuentro de los espacios a intervenir.
- Fase de creación pictórica y manipulación de los soportes.
- Cuadros o fragmentos de las diferentes piezas.

PALABRAS CLAVE: *Graffiti*, arte urbano, soporte, aerosol, memoria.

SUMMARY

This work pretends to experiment with the urban art, modifying or adding different supports to the traditional wall, looking for a distinct treatment by using an aerosol in the graffiti area. These operations will take place in the locations where I began to paint graffiti, contrasting my firsts interests like a graffiti writer facing the interest that I'm looking for today. The work will be divided into three main parts:

- Mapping and encounter of the operated places.*
- Pictorial creation phase and bracket's manipulation.*
- Canvas or pieces of the different works.*

KEY WORDS: *Graffiti*, urban art, hardware, spray, memory.

TERMINOLOGÍA:

Graffiti: Una de las expresiones de arte urbano más popular de la actualidad. El *graffiti* es considerado como una obra de arte pictórica realizada en los muros de las paredes de la calle.

Crew: Grupo de graffiteros, quienes rayan las iniciales del crew junto con su *tag*. Los nombres de las *crews* suelen ser de tres letras.

Writer o escritor: Término que se utiliza para denominar a la persona que hace *graffitis*.

Toyacos o *Toys*: Palabra para definir a los recién iniciados, inexpertos o a los que plagian en el mundo del *graffiti*.

Montana Hardcore: Aerosol de acabado brillante y alta presión con secado rápido formulado con resinas alquídicas y pigmentos de alta calidad.

Montana 94: Aerosol de acabado mate y baja presión, de secado muy rápido y de buena flexibilidad.

PowerLine o *OutLine*: En un *graffiti*, línea exterior al contorno que generalmente sirve para separar la pieza del fondo.

3D: Estilo tridimensional que se suele aplicar al *wild* para hacerlo más complejo.

Cap: Boquillas de los botes de pintura, con diferentes medidas.

Fat cap: Boquilla de medida gruesa.

Skinny 94 cap: Boquilla de medida fina y fácil de manejar.

Tag o *Tageto*: La forma más básica del *graffiti*. El logo del *writer* con su propio estilo.

Plasta: Dibujo realizado repetidamente por un artista para que se le identifique con él.

Masterpieces: En español "obra maestra". Los artistas del *graffiti* utilizan la palabra "pieza" tomada del original inglés.

Punk: Movimiento musical y cultural que surgió en Inglaterra a finales de los años 1970.

Hip-Hop: Movimiento artístico surgido en EEUU a finales de los años 1960.

Blockletter: Estilo tipográfico que consiste en mayúsculas de gran legibilidad.

Wildstyle: “Estilo salvaje” en español, consiste en una tipografía de caracteres entrecruzados y distorsionados.

Bubble style: Estilo burbuja coloquialmente conocido como “pompa”.

Style o estilo: Conjunto de rasgos que caracterizan y dan personalidad propia y reconocible a un artista, una obra o a un período artístico.

Street Art: En español “arte urbano”. Este término hace referencia a todo el arte de la calle, frecuentemente ilegal.

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, me gustaría agradecerle a mi tutor Juan Antonio Canales su labor de tutelaje en este trabajo. En segundo lugar, agradecer a la KPCrew el haber formado parte de mi carrera desde los comienzos como escritor hasta el día de hoy. Y por último, a toda la gente que de algún modo forma parte de mi vida.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN._7
2. OBJETIVOS._8
 - 2.1 Objetivos generales._8
 - 2.2 Objetivos específicos._8
3. METODOLOGÍA._9
 - 3.1 Formulación del proyecto._9
 - 3.2 Mapeado y búsqueda de los espacios a intervenir._10
 - 3.3 Planteamiento proyecto._11
 - 3.4 Esquema a seguir para realizar un *graffiti*._12
 - 3.5 Experimentación._13
4. INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL *GRAFFITI*._21
 - 4.1 El *Graffiti* en la actualidad._22
 - 4.2 *Graffiti* vs *Street Art*._23
5. APROXIMACIÓN A LOS ARTISTAS DE REFERENCIA._25
 - 5.1 *Digital Does*._25
 - 5.2 *Mankey*._25
 - 5.3 *Miedo12*._26
 - 5.4 *Duke103*._27
 - 5.5 *Pichi y Av*._27
 - 5.6 *Suso33*._28
 - 5.7 *David Salles*._29
 - 5.8 *Deenesh Ghyczy*._30
 - 5.9 *Vincent Van Gogh*._30
6. CONCLUSIONES._31
7. ANEXO DE IMÁGENES._32
5. BIBLIOGRAFÍA._39

1. INTRODUCCIÓN.

La humanidad siempre ha utilizado imágenes para comunicarse con su entorno y con el medio que les rodea de forma individual o colectiva, con una intención específica o general.

El *graffiti*, desde sus primeras apariciones, ha resultado ser un medio de expresión de forma manual y de compleja definición debido a su mutabilidad y a las múltiples divulgaciones coloquiales de este concepto. Debido a sus muchos caracteres, entre los que destacan los fines lúdicos, estéticos, rituales, informativos, ideológicos o críticos, el *graffiti* es un instrumento de comunicación de carácter fresco, espontáneo y por supuesto, efímero, a pesar de las posibles pretensiones de su autor o autores o de circunstancias concretas en las que la obra se haya mantenido intacta o duradera a lo largo del tiempo. El *graffiti* va ligado a la idea de transgresión, a la cultura urbana y sobretodo a la vida de hoy en día y a los medios de comunicación, los cuales ayudan a generar el término y el concepto del que trata este trabajo. Por ello, el *graffiti* se concibe como una actividad productiva que implica una actuación, una intención y un compromiso. Así, desde un marco rebelde o impropio se muestra como una obra estética y transgresora, muchas veces implicada con temas de vital importancia par la sociedad como la ética o la política.

“...No lo hace desde un marco formal ideológico a escala colectiva sino que parte de la sensibilidad intuitiva de individualidades creativas aunadas en un espíritu común.”

FIGUEROA-SAAVEDRA, FERNANDO¹. *El graffiti universitario*. Madrid: Talasa Ediciones, SL.

Como obra de arte, el *graffiti* no se comprende únicamente como una experiencia visual, se deben detectar además todos los elementos y estructuras que lo componen. Todo *graffiti* tiene un tema principal y en muchas ocasiones uno o varios temas más secundarios, los cuales hay que conocer previamente para su correcta comprensión.

En mis comienzos como escritor buscaba la clandestinidad, el poder realizar una obra y que la gente viera y reconociese mi nombre. En la actualidad, tras pasar por la Facultad de Bellas Artes, lo que busco es más un trabajo personal. No me importa lo que puedan ver o pensar de mis obras, busco un tratamiento diferente de los colores, ya no son simples colores que creo que pueden quedar bien, ahora tengo una cierta noción del tratamiento del color y sus posibles emparejamientos. Busco también expandir el simple muro, pudiendo salir con esto de la calle y llevar la obra a otros lugares, y que sea yo quien pueda decidir sobre esa parte de la obra.

Lo que realmente busco es el acercamiento del *graffiti* a la pintura

1. Doctor en Historia del Arte y ayudante de museo, ha desarrollado desde 1995 una amplia carrera vinculada al estudio de las subculturas y las expresiones artísticas en el espacio público y el ámbito popular.

tradicional, esa pintura que me conmovió desde muy pequeño y que ahora he redescubierto, todo ello apoyado y unido con el *spray*.

En este trabajo, el arte urbano será el principal elemento de estudio, visto desde una perspectiva diferente al concepto y a la idea de *graffiti* tradicional. Dicho esto, se experimentará con el arte urbano, intentando llevar más allá el soporte y a la vez buscando un nexo entre el *graffiti* y la pintura tradicional, utilizando una herramienta usada normalmente en el ámbito de la pintura trasladándola a un ámbito más urbano. Y por supuesto todo ello sin dejar de lado la herramienta principal del *graffiti*, el aerosol.

Además, romperemos la obra realizada respecto a lo visual retirando el elemento adicional utilizado, creando a su vez varias obras incompletas pero necesarias entre sí.

En todas y cada una de las obras se plasmará el espíritu del artista siendo todas ellas de carácter experimental y reflejará la evolución del autor desde su comienzo hasta la actualizad.

2. OBJETIVOS.

2.1 Objetivos generales

- Enfrentar los puntos de vista de mis principios como escritor de *graffiti* frente a los actuales.
- Crear obras para usarlas en una exposición, para la venta o para la formación de otra obra.
- Añadir los soportes de la pintura tradicional al soporte del *graffiti*.
- Poner en práctica conocimientos adquiridos en la carrera.
- Iniciarme en el estudio de la historia del *graffiti*.

2.2 Objetivos específicos

Desde que tengo uso de razón he estado siempre dibujando y pintando. Desde pequeño he asistido a clases de pintura y a diferentes academias. Veía que se me daba bien y como todo el mundo me animaba yo seguía haciéndolo. Pero algo fallaba, y era que haciendo los dibujos y los cuadros no llegaba a tanta gente como pretendía. Aquí es donde me encontré con el *graffiti*. Me di cuenta de que con este tipo de arte podía llegar a un público que resultaba ser totalmente inalcanzable con los simples dibujos que había estado haciendo hasta el momento.

“El espacio público como espacio principal de la vida artística y soporte esencial para la

comunicación entre el artista y su público.”²

A su vez, el *graffiti* tenía ese atractivo de ilegalidad que te subía la adrenalina. Esto se debe a que sabes que estás haciendo algo que no debes. Además, también encontraba el respeto, ese respeto que imponías al “marcar” un territorio como tuyo, y el reconocimiento que recibes entre tus iguales.

Ahora mis intereses están, en su mayor parte, totalmente alejados de ellos. Se sigue manteniendo esa idea de poder llegar al máximo público posible pero las otras ideas han desaparecido por completo. La idea de ilegalidad ya no me atrae lo más mínimo, pues lo que busco no es la adrenalina de saber que hago algo que no debo, si no hacer algo para buscar el fin de la expresión, la actividad lúdica que puede que me haga aprender otra cosa todavía mayor. Y por supuesto, esa idea de respeto es la que más ha desaparecido. Incluso en la actualidad, hago piezas que no firmo, o simplemente muñecos alejados a mi estilo habitual.

De igual modo, antes la obra quedaba plasmada en su totalidad sobre el muro donde la realizaba. En cambio, ahora me llevo un segmento, el cual puede ser expuesto, vendido o utilizado junto a otras piezas para así formar una obra mayor. Esto hace que sea yo quien tenga consciencia de mis obras y sea yo quien decide lo que pasa con ellas. Todo esto conforma una idea alejada del *graffiti* tradicional, el cual se ve expuesto a cualquier circunstancia al encontrarse en un espacio público.

Estos dos objetivos vienen dados por todo lo aprendido en la universidad, ya que ha cambiado totalmente mi forma de ver el arte. Antes consideraba el utilizar rotuladores, otros soportes o incluso cinta de *toyacos*. Tenía esta creencia, ya que utilizar en la calle algún elemento ajeno al *spray* está mal visto y se adjudica a este tipo de gente. Ahora lo tomo como un elemento más, como una herramienta para dotar al muro de una sensibilidad o de unas cualidades que con el simple aerosol no se consigue. En la actualidad, también tengo un mayor conocimiento de los colores, gracias a las clases en la facultad. Al ser mis conocimientos iniciales totalmente autodidactas, el tener profesores que te ayuden hace que progreses y aprendas mucho más de lo que lo harías por tu cuenta. El último de los objetivos del trabajo es estudiar la historia del *graffiti*. En la carrera he podido estudiar la historia de la pintura clásica y moderna y fueron asignaturas que me encantaron. Como por ejemplo Historia y teoría del arte moderno en primero, Historia y teoría del arte contemporáneo en segundo, Teoría de la pintura contemporánea, Pintura y figura, Técnicas pictóricas, Retrato o Figura y espacio de tercero. Por esta razón, quise estudiar la historia de este arte urbano.

3. METODOLOGÍA.

3.1 Formulación del proyecto.

² PÁGINA OFICIAL DE SUSO33. *Suso33*. Madrid: [consulta: 2016-06-27]. Disponible en: <http://www.suso33.com/>

La idea del proyecto nace del cambio de conciencia que me otorga el paso por la universidad con lo referente al arte. Me hace abandonar esa conciencia del *graffiti* como arte urbano y callejero y me hace verlo dentro de ese abanico de artes que propone la academia, dejando su lugar en la calle y cabiendo la posibilidad de verlo en un museo. Ese cambio es el que quiero lograr y afianzar en mi mente haciendo obras en la calle y que estas puedan acabar expuestas en interiores.

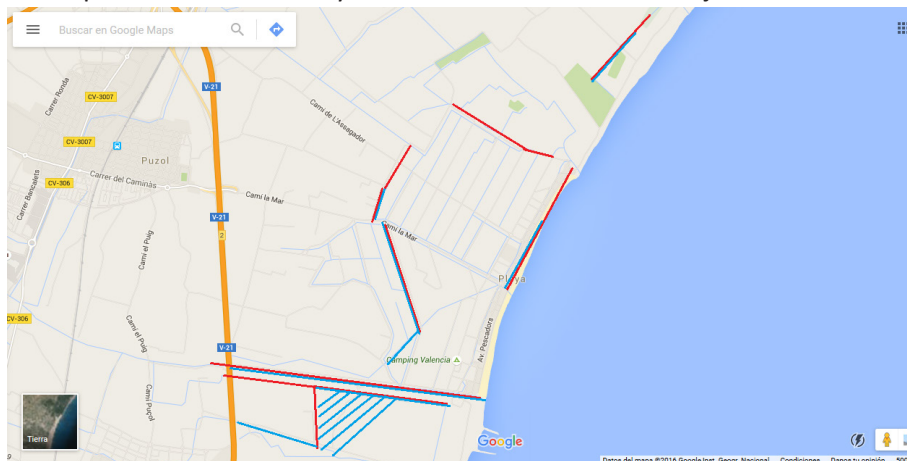
3.2 Mapeado y búsqueda de los espacios a intervenir.

Antes de empezar a intervenir, debía saber dónde tendría que hacerlo, ya que los lugares elegidos eran los mismos en los cuales empecé a pintar, con el objetivo de enfrentar las diferentes inquietudes que tenía. Como dice Fernando Figueroa-Saavedra en *Graphitfragen*³, cuando habla de las motivaciones básicas de los escritores de *graffiti*, mi interés al principio era el de buscar la fama y el poder, el de la rebelión frente a la autoridad y las normas y por último, el de la expresión del artista. Actualmente, mis objetivos y motivaciones son muy diferentes a las del principio, ya que mis inquietudes actuales son las de investigar e intentar unir la pintura tradicional con el *graffiti* mediante el soporte y continuar manteniendo esa búsqueda de expresión del artista de los comienzos.

En primer lugar, busqué los primeros *graffiti* que realicé y estudié en cuáles de ellos podía intervenir. O bien cerca de ellos o bien por las zonas colindantes.

Para poder conseguir este primer objetivo, empecé a recorrer todas y cada una de las zonas en las que había creado obras propias, todas ellas en el municipio de Puzol.

Tomé una captura online de la zona y la recorrí, buscando estos primeros *graffiti*. A continuación, los fui marcando en el mapa, para más tarde hacer una representación con la ayuda del ordenador de color rojo.

1. Captura mapa online.

3 FIGUEROA-SAAVEDRA, F. El graffiti universitario. Madrid: Talasa Ediciones, SL. pag.105

A pesar de que muchas de las obras habían desaparecido, o bien por que habían pintado sobre ellas o bien porque los muros y paredes habían sido derrumbados, una vez tuve claras las áreas donde estaban mis antiguas obras, marqué en color azul los posibles lugares a intervenir o los sitios que podían ser de mi interés.

Tenía muy clara la forma en la que quería realizar los *graffiti* y este era un modo similar al que tenía cuando realizaba esas primeras piezas. Lo que yo buscaba no era el peligro, ni la posibilidad de que me pudiese ver alguien. Siempre intentaba pintar en alguna zona donde pudiese trabajar de forma tranquila y sin mucho tránsito, ya que no conocía bien los límites de la ley y prefería hacerlo en un lugar donde tuviera más o menos claro que no corría ningún tipo de riesgo, para así acabar, hacer foto a la pieza y más tarde enseñarla en mi círculo cercano.

3.3 Planteamiento del proyecto.

Una vez claras las zonas y la forma en la que quería actuar, tenía que saber qué quería hacer en los muros.

Mis últimos trabajos han estado muy alejados de las motivaciones que tenía cuando empecé. Estos últimos años, la pintura mural que he realizado ha sido para la decoración de establecimientos, comercios o casas particulares, tratándose de un arte más comercial pero más bien llevado al ámbito del negocio que al del ocio.

Todo esto lo quería dejar atrás y quería volver a mis inicios, al Yo del artista y a la reivindicación del mismo. Es decir: llegar, hacer mi obra e irme. Lo quería hacer como siempre lo había hecho, pero todo ello, como anteriormente he dicho, llevado al nuevo camino que quería adoptar. Pretendía unir ese *graffiti* de toda la vida con el soporte de la pintura para que esa misma obra que se queda abandonada en ese muro, que posiblemente desapareciese o se tapase, siguiese ahí de alguna forma, ya que yo sigo teniendo un fragmento de esa pieza. De esta forma, nadie excepto el artista podría decidir si esa obra se destruye, se convierte en otra o simplemente cae en el olvido.

Una vez clara la conciencia del Yo del artista que quería que adoptasen las obras, me tenía que poner a realizar todos los bocetos ⁴. Aquí tuve que decidir si quería realizar algún boceto del pasado y pintarlo hoy, si pintar otra vez piezas que ya había pintado anteriormente o si realizar bocetos totalmente nuevos. De modo que opté por la última opción, por la realización de bocetos nuevos con el nombre de toda la vida como graffitero, ya que pensé que era la mejor opción.

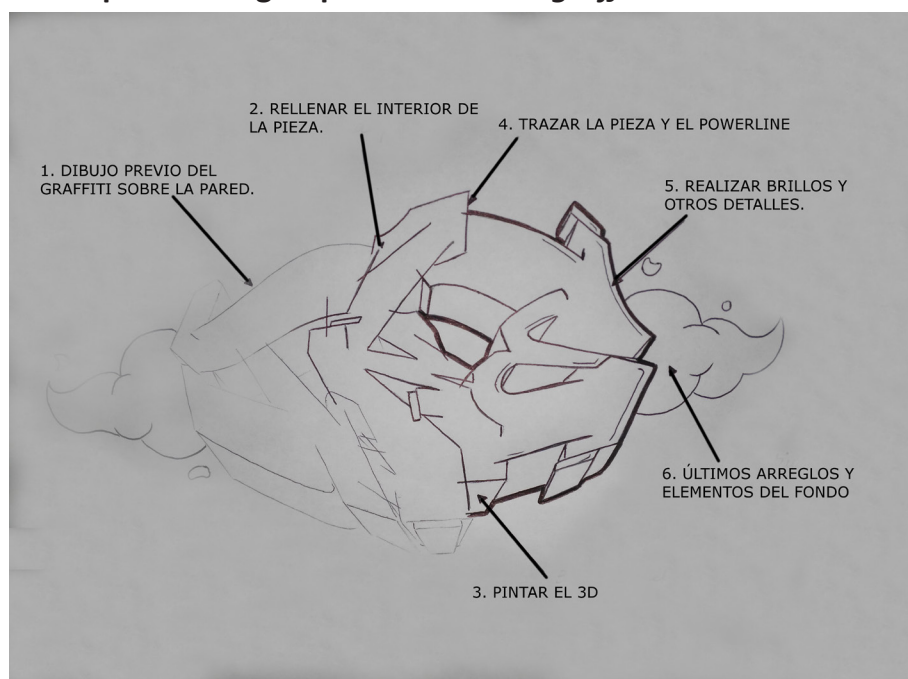
Cuando realicé los bocetos que posiblemente podía haber pintado hoy, no tenía la destreza o experiencia en el *graffiti* que solo te da el tiempo y esa estética o formas que antes veía y me gustaban, lo que muchas veces provocaba que lo acabase dejando de lado porque no acabara de gustarme lo suficiente.

Una vez realizados los bocetos, decidí el primer sitio donde iba a intervenir.

4. Consultables en el índice de imágenes.

En el límite que une los municipios de Puzol y el Puig hay una capea abandonada. Con toda seguridad afirmo que es el lugar donde más he pintado, donde empecé con todo esto y donde realicé mis primeros murales junto a otros artistas. Por todo ello, tenía claro que ese era el lugar donde iba a empezar este proyecto.

3.4 Esquema a seguir para realizar un *graffiti*.

Antes de empezar a pintar un *graffiti*, debemos tener un boceto previo, el cual seguiremos como guía. Una vez tengamos esto y ya frente al muro, el cual es aconsejable fondear con pintura plástica antes de pintar, utilizaremos un *spray* de color sutil para realizar el dibujo. De este modo, si hay algún error, será más fácil que pase desapercibido o taparlo.

Una vez dibujada la pieza empezaremos a rellenar el interior de la misma, yendo de las zonas más generales a las más particulares, es decir, de lo grande al detalle.

Teniendo ya todo el relleno, pasaremos a rellenar el 3D o las sombras de la pieza. Esto facilitará el limpiar las posibles zonas que hayamos podido manchar al pintar el relleno.

Seguidamente, pasaremos al trazado de toda la pieza. Debemos poner mucho empeño, sobre todo cuando estemos trazando zonas donde hayan posibles degradados o exceso de detalle, dado que estos lugares son más difíciles de arreglar. Para arreglar cualquier imperfección que se haya podido ocasionar en la parte del trazo que une la pieza con el muro, utilizaremos la *Powerline*. Esta línea exterior la utilizaremos para redibujar la pieza en sitios donde nos haya podido fallar el pulso. Además, también nos servirá para realzar la pieza respecto a la pared.

El siguiente paso será terminar cualquier detalle que pueda quedar por encima de cualquiera de los elementos anteriores y la realización de posibles brillos.

Por último, realizaremos los elementos que tengan que ver con el fondo y arreglaremos cualquier imperfección que veamos.

Cualquiera de los elementos anteriores puede variar su orden dependiendo de los objetivos que se busca. Por ejemplo, si queremos que el relleno de la pieza salga pasando por encima del trazo y de la *Powerline*, el orden de estos factores los alteraremos.

3.5 Experimentación.

Pieza para retomar el contacto con el *graffiti*.

Una vez retomado el hábito de los bocetos y seleccionado el lugar donde se iba a intervenir, tenía que volver a pintar *graffiti*.

Para empezar con el proyecto, primero debía realizar un *graffiti* más tradicional. Tanía que romper mano, por así decirlo.

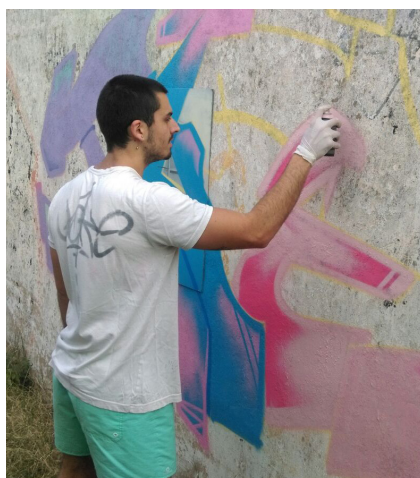
Elegí un muro cercano a la capea antes citada y seleccioné un boceto de *JKE* que es la abreviatura de *JOKE*, ya que hace algunos años decidí eliminar la O en busca de algo nuevo, de forma que mi nombre seguía manteniéndose pero la estética de mis obras cambiaba. Y además, era lo que normalmente pintaba.

Empecé fondeando el muro con pintura plástica tintada con colorante y pinté una primera leve capa por todo el muro. Tras dibujar la pieza con un color sutil, volví a darle otra capa de fondeo por fuera de la pieza, únicamente al muro, a modo de ahorro de pintura.

Para el relleno de la pieza seguí unas formas cúbicas que realizaba siempre en mis antiguas piezas, empezando por el cubo más grande del color más oscuro y haciéndolos cada vez más claros conforme se van haciendo pequeños. Seleccioné una tonalidad de turquesas de *Montana 94*.

A continuación, realicé el 3D. Dejé una zona reservada, ya que iba del mismo color del trazo y lo iba a hacer más adelante. Seguido de esa zona reservada, seguí pintando con dos tonos diferentes de rosa, uno más oscuro que iría a continuación de ese lugar reservado y despues un rosa más claro. Para terminar de rellenar el 3D utilicé blanco. Realicé líneas verticales por todo el 3D, utilizando los colores usados en este mismo.

El siguiente paso fué trazar la pieza con un Violeta de la gama *Montana 94*. Seguidamente hice brillos por toda la obra y realicé la *Powerline* con un amarillo claro.

1. Imagen del proceso de la primera pieza.

2. Foto que muestra un detalle de la primera pieza.

Por último se realizaron elementos del fondo y se firmó el muro.

PRIMERA PIEZA.

Para esta primera obra elegí también un boceto con las letras *JKE*, la abreviatura que siempre utilizaba.

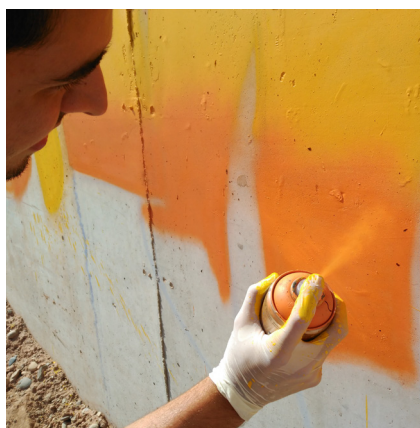
Una vez en la pared, clavé en ella un cartón DM de 76 cm x 53 cm previamente imprimado, utilizando un clavo en el centro de este. Tenía claro que quería que el fragmento que quedase en el tablón fuese la letra "K", así que cogí un bote de *spray* acrílico *Montana Hardcore* de un color similar al muro para dibujar la pieza.

Empecé situando la "K" sobre el cartón y más tarde el resto del *graffiti*. Comencé rellenando la pieza por la letra "J" y escogí morados y algunos verdes para su relleno y los fui colocando según iba analizando la estética de la obra.

Trabajé sin un boceto del relleno establecido y más tarde pasé a crear la siguiente letra, la cual rellené con azules y rosas, siguiendo el mismo esquema que había seguido en la letra anterior.

Estas mismas pautas fueron utilizadas para rellenar la última de las letras, pero esta vez con diferentes rosas. Utilicé para los rellenos tanto *Montana 94* como *Montana Hardcore*.

Lo siguiente que hice fue trazar toda la pieza con negro mate de *Montana 94* y rellenar el 3D. Para finalizar la pieza añadí unos detalles en el 3D con blanco y dibujé toda la *Powerline* con este mismo color a toda la pieza. Por último, retiré el cuadro y se provocó la buscada ruptura de la pieza, dejando el hueco en blanco en medio de la misma.

1. Foto que muestra el detalle de la segunda pieza con el soporte pegado sobre el muro.

2. Foto donde se muestra la inclinación del aerosol para crear el degradado de la pintura.

SEGUNDA PIEZA

Para la segunda obra que iba a realizar, elegí el mismo tipo de soporte, un cartón DM de 76 cm x 53 cm, pero esta vez lo dejé sin imprimir para ver cómo se comportaba, utilizando directamente el aerosol sobre él. Para el boceto elegí uno que había realizado con la palabra *crew*, haciendo referencia a la *KPCrew*, mi grupo de graffiteros de toda la vida. El lugar elegido fue un muro cercano a un lugar donde hice uno de mis primeros *graffiti*. El lugar donde hice esta pieza hace muchos años ya no existe porque fue derruido hace tiempo. Levantaron un muro cerca y por ello decidí hacer aquí la obra.

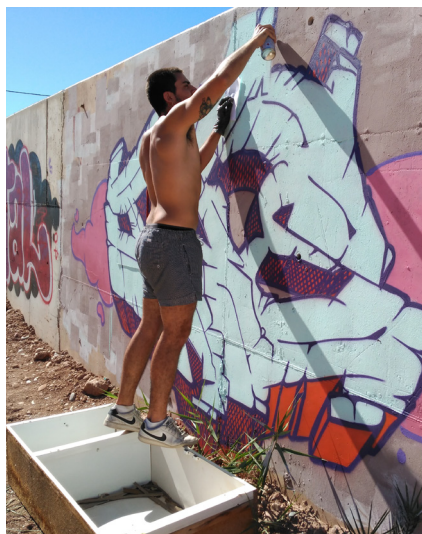
Para colocar en esta pieza el cartón a la pared, decidí dejar de lado el clavo y utilice cinta de doble cara de la marca *Ceys*. Una vez colocado el soporte sobre el muro, empecé a dibujar el boceto sobre la pared. Quería que quedara sobre el cartón la letra "E", así que fue lo primero que dibujé. Partiendo de esta referencia, completé el resto de la palabra. Esta vez el relleno que elegí fue un relleno más típico. Decidí hacer un degradado de amarillos a naranjas, partiendo de un amarillo claro hasta un naranja fuerte de arriba hacia abajo. Fui rellenando cada segmento, que previamente me había marcado con los colores correspondientes. Más tarde, inclinando el aerosol, realicé el degradado por todas las secciones de color. Seguidamente, utilizando el negro, tracé toda la pieza y dibujé las sombras de la pieza. Las rellené con negro y utilizando el blanco realicé unos detalles. Con un bote gris claro de *Montana 94* hice brillos por toda la pieza en la parte derecha de las letras de la obra. Después utilicé un azul eléctrico e hice la *Powerline* por toda la pieza.

Para finalizar la pieza retiré el cartón, creando la ruptura de la pieza. La pieza fue realizada únicamente con aerosoles *Montana 94*.

TERCERA PIEZA

El lugar que elegí para realizar la tercera pieza fue en una casa abandonada. Es un lugar simbólico e importante, porque es donde siempre iba a pintar cuando era pequeño y donde utilicé por primera vez botes de color oro y cobre, así que decidí que mi próxima obra la plasmaría ahí. La pared elegida fue la misma donde hace muchos años pinté junto a mi grupo un *KPC*, el cual hice utilizando un fondeo sobrante de otro mural que habíamos hecho anteriormente. Decidí volver aquí por que me traía nostálgicos recuerdos, pero cuando llegué allí me encontré un panorama muy diferente al que recordaba. Lo que vi al llegar fue que todas nuestras piezas estaban tapadas y manchadas. Aquí es donde volvió a surgir ese aspecto del *graffiti* que tanto te atrae cuando eres más pequeño, y es el respeto. Esos muros habían sido pintados por primera vez por mí y por mi *crew*, en el mundo del *graffiti* el respeto es uno de los pilares fundamentales. Parte de este respeto se establece de algún modo con reglas no escritas y una de ellas es la de respetar las obras de otros escritores, es decir, no se puede pintar donde ya hay una pieza.

Tenía muy claro que tenía que recuperar ese muro que pinté yo por primera vez. Así que empecé a trabajar. Lo primero que hice fue colocar una

1. Foto que muestra los recursos del entorno improvisados para llegar a las zonas altas.

tela previamente montada sobre un bastidor de 74cm x 60cm utilizando cinta de doble cara. Me costó mucho colocarlo en el sitio, debido a que la tela sobrante molestaba y hacía que la cinta no tuviese suficiente contacto.

Elegí un lienzo para la "O" por que era una forma diferente de tratarla, distinta a la de los cartones. Esta decisión la tomé porque a la hora de exponer la obra entera, la "O" quedaría diferente, mostrando así una dualidad y una conexión con la forma en la que trato yo a la "O" de mi nombre. De esta forma, quedaría constancia de ello.

Una vez colocado el cuadro, dibujé toda la obra con un *Montana Hardcore Gris Claro* sobre la otra pieza que quería tapar. Rellené todo con grises claros y más oscuros, después la tracé con un *Montana Hardcore Rojo Claro* utilizando un *Fat Cap*. Con un negro realicé toda la *Powerline*, usando otra tonalidad diferente al rojo del trazo hice unas nubes alrededor de la pieza con relleno difuminado hacia el interior de estas. Por último, realicé brillos con un *Montana 94 Blanco* por todas las letras de la pieza. Coloqué el cuadro, de forma que quedase ajustado sobre la "O" del otro *graffiti* que había tapado al mío, para que al crear la ruptura con la retirada del cuadro, esa "O" pudiera usarse para mi propia pieza y así se viese su pieza como parte de mi obra.

Para terminar el *graffiti*, firmé y coloqué la frase " Si tapas, te tapan" haciendo clara referencia a la situación; él me había tapado una pieza y yo le había tapado la suya.

CUARTA PIEZA

Para la cuarta pieza volví a seleccionar un boceto de mi alter ego *JKE*. En esta pieza quería colocar el soporte en la "J" y elegí otra vez un cartón de 76 cm x 53 cm imprimado, ya que el resultado del cartón sin imprimir no fue del todo de mi agrado.

Para esta obra elegí un sitio cercano a la anterior pieza, un sitio donde solía ir a pintar siempre cuando era niño. Cuando no iba allí a pintar, pasaba con la bici o íbamos a pasar el rato, así que de nuevo, elegí un lugar importante para mí.

Para empezar con esta pieza, volví a colocar el cartón sobre el muro con la cinta de doble cara que tan buen resultado me había dado en la obra anterior. Comencé a dibujarla con un bote de color parecido al muro por si me equivocaba en el dibujado que no se notase demasiado. Esta pieza la quería tratar de forma diferente a las anteriores. Quería utilizar una herramienta muy común del *graffiti* que no había utilizado todavía en esta fase de experimentación, la pintura plástica. Una vez dibujada toda la pieza y las nubes de decoración, mezclé en una cubeta pintura plástica blanca y tinte verde para conseguir un tono parecido a un turquesa claro y fui probando hasta lograrlo. Con la ayuda de un rodillo y de una brocha fui rellenando toda la pieza a excepción del 3D. Tras dar la primera capa, decidí darle capas al fondo del muro. En otra cubeta junté la misma pintura blanca con un poco de tinte marrón. Utilizando el rodillo e intentando hacer una pincelada muy expresiva, cubrí parte del fondo. Añadí más tinte marrón a la mezcla ya hecha

1. Fragmento del *graffiti* con el cartón retirado.

y volví a tratar el fondo, pero esta vez cubriendo un poco menos, para dejar marca de la capa inferior. A su vez, fui dando brochazos por diferentes partes del fondo, haciendo cuadros y dando ligeros toques.

Repetí este proceso cuatro veces más, creando diferentes tonalidades de marrón por todo el muro y rodeando la pieza. Una vez hecho esto, volví a darle otra capa al *graffiti* para evitar que se viese lo que había posteriormente en el muro. Una vez se secó todo, utilizando un bote *Montana Hardcore Naranja*, rellené todo el 3D de la pieza. Con un *Montana 94 Violeta Electra* tracé toda la pieza, intentando hacer un trazo más gestual de lo normal. Una vez llegados al 3D, hice tachones con el mismo color del trazo, de forma que el *Naranja* colocado anteriormente se quedase de fondo.

A continuación, utilicé un *Montana Hardcore Violeta Erika* para rellenar las nubes que había dibujado junto con la pieza. Después usé un *Montana 94 Rosa Tuti Fruti* para crear un leve cambio de color por la parte inferior de las nubes y para terminarlas las tracé con un *Montana Hardcore Violeta Profeta* utilizando un *Fat Cap*. Para la *Powerline* utilicé un *Montana 94 Melocotón* con un *94 Cap*, haciendo algún detalle alrededor de la pieza. Para terminar la obra usé un *Montana 94 Blanco* para los brillos que hice por toda la pieza, aunque no se apreciaran demasiado debido a la claridad del relleno de la pieza. Por último, solo quedaba retirar el cuadro y crear la ruptura de las obras.

QUINTA PIEZA

Esta quinta pieza iba a estar muy próxima a la anterior, estando situada en el mismo muro, a unos 40 metros de distancia. Para esta pieza elegí un boceto de *JOKE*, pero esta vez la "O" estaría representada por un personaje. Además de la propia pieza, iba a incluir en el trabajo un dragón escupiendo fuego.

Para crear el vacío en esta pieza coloqué en medio del muro una reserva con cinta adhesiva. Esta reserva quería situarla en la zona donde debería ir la cara del monstruo, para más tarde retirarla y crear la ruptura. Comencé dibujando la pieza por esta zona, partiendo del dibujo del personaje y más tarde del resto de las letras.

Comencé a rellenar la "J" con amarillo de forma homogénea por toda la letra para más tarde, con otro amarillo más oscuro, crear un difuminado hacia el centro de los fragmentos de la letra. A continuación, con el amarillo base, limpié las posibles imperfecciones. Después rellené el 3D con un naranja más oscuro que el que había usado para hacer el difuminado y para finalizar con un naranja más rojizo tracé toda la "J".

En cuanto al monstruo, utilicé una gama de grises para su relleno, simulando una criatura hecha de roca. Con morado hice los detalles de la espalda y de los ojos. Con un amarillo realicé brillos por todo el monstruo y para terminar lo tracé con color negro.

1. Foto de la pieza con la cinta adhesiva.

2. Foto del graffiti con la reserva retirada.

Para la "K" utilicé una gama de rosas, usando como base el rosa más claro de todos. A continuación, utilicé un rosa un poco más oscuro para el degradado por toda la pieza. Rellené el 3D con un rosa Magenta. Para terminar la "K", tracé toda la letra con el rosa más fuerte de todos.

Elegí para la ultima de las letras una gama de turquesas y azules. Para el color de la base utilicé un turquesa claro y con uno más oscuro hice el degradado de la misma forma que en las demás letras. El 3D lo rellené con un azul eléctrico y tracé toda la "E" con azul oscuro.

Una vez tuve todas las letras rellenas, me dispusé a la realización del dragón. Lo dibujé con un gris claro y más tarde lo fuí relleno con todos los colores que lo componen, intentando ir de los colores generales a los más particulares. Por último, lo tracé todo con negro de *Montana 94*.

Ya con toda la pieza acabada y los personajes hechos, utilizando diferentes tonadilades de marrones, hice en el fondo un efecto como si estuviese el muro roto. Para finalizar toda la obra, tracé toda la *Powerline* con blanco para realzar la pieza.

Por último, retiré la cinta adhesiva que había colocado, dejando sin identidad al monstruo y creando la ruptura de la pieza.

La intención de esta pieza era la de experimentar con la cinta adhesiva, para crear la ruptura en la pieza. Esta motivación es distinta a las otras piezas, puesto que esta reserva no puede ser conservada.

RECOPIACIÓN DE LOS FRAGMENTOS.

El cuadro de experimentación extraído de la primera pieza que realicé, de la que hablo anteriormente en la primera parte del trabajo, se utilizó anteriormente como pieza de exposición. La presentación fue la de una fotografía de todo el *graffiti* junto al fragmento en La Casa del Alumno, en la Universidad Politécnica de Valencia, formando parte de una exposición colectiva.

(Consultable en el anexo de imágenes).

Tras haber realizado la exposición y habiendo descubierto lo efectivo que resultaba el uso de la cinta de doble cara, decidí que la aplicaría más tarde al resto de todas las obras que supondrían la serie o conjunto de fragmentos de experimentación.

Recopilando todos los fragmentos de las obras de este proyecto, se crea una nueva obra formada por las letras que conforman mi nombre de graffitero "JOKE". Una vez construida la obra y expuesta, puedo vender de forma individual los fragmentos, destruirlos o crear una obra nueva, bien cambiando unos soportes por otros diferentes o bien manipulándolos de nuevo. Además, estos fragmentos podrían ser utilizados para la creación de otra futura o nueva obra diferente a la ya existente.

1. Imagen que muestra la unión de todos los fragmentos formando una única obra.

Para realizar esta obra he utilizado fragmentos de las cuatro primeras piezas de *graffiti* pegadas con cinta de doble cara sobre la pared. La reserva de la quinta pieza no puede ser utilizada nuevamente, puesto que era un material muy frágil y su utilización no era otra que la de probar y experimentar con ella.

1. Difussor *Fat Cap*.2. Difussor *Skinny 94***Presupuesto.**

Al no tener un presupuesto ni una cantidad de obras establecidas desde un principio, no supe el presupuesto final hasta que no realicé todas las obras. El desglose de los materiales utilizados es el siguiente:

Montana 94---3,40 €

Violeta Comunidad x2
 Ultravioleta x1
 Verde Esmeralda x1
 Verde Menta x1
 Blanco x3
 Negro x3
 Cian x1
 Rosa Orquidea x1
 Erika x1
 Rosa Tokio x2
 Gris Perla x1
 Gris Siberia x1
 Gris Londres x1
 Amarillo Ipanema x1
 Amarillo Fiesta x1
 Amarillo Claro x2
 Amarillo Medio x1
 Naranja Lava x1
 Naranja x2
 Azul Argo x1
 Violeta Electra x1
 Rosa Tuti Fruti x1
 Melocotón x1

Total.....105,4

Hardcore---3,05 €:

Rojo Claro x1
 Rojo Vivo x1
 Naranja x1
 Gris Perla x1
 Violeta Erika x1
 Total.....15,25€

Pintura plastica blanca para exteriores 30€

Soportes :

Cartón x3
 Bastidor x1 5,30
 Tela x1 2,65
 Total.....13,95

Herramientas :

Rodillo x1

1. Montana *Hardcore*.

2. Montana 94.

Brocha grande x1
 Cubeta x2
 Gesso Imprimación universal 500ml x1
 Difusor *Skinny* 94 x20
 Difusor *Fat Pink* x10
 Tintes x2
 Total.....32,5 €

Computo global.....195,1€

4. INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL GRAFFITI.

En el año 1904 se publicó la primera revista dedicada al *graffiti*, llamada *Antropophiteia*, con la particularidad de estar dedicada a los *graffiti* en los lavabos. Unos años más tarde, esta técnica fue utilizada por los nazis para promocionarse y a la vez provocar odio hacia los judíos. Durante los años 60 y 70, algunos estudiantes franceses utilizaron el *graffiti* de una forma llamada *pochoir*, dónde utilizaron plantillas para protestar y manifestarse, mostrando sus puntos de vista y opiniones mediante el arte urbano.

Hoy en día hablamos de un *graffiti* diferente, un *graffiti* que empezó su desarrollo a finales de los 70 en las ciudades de Nueva York y Filadelfia, donde las paredes y estaciones de metro empezaron a decorarse con nombres de artistas como *Cay 161*⁵, *Taki 183*⁶, *Cornbread*⁷ o *Julio 204*⁸. Siendo *Harlem*, un barrio de Nueva York, un lugar repleto de pintura en sus calles, la cuna donde el *graffiti* empezó a crecer, mostrando el amplio abanico que se respira en la misma ciudad americana, una mezcla de clases sociales y de culturas. En estos tiempos, el *graffiti* se consideraba como una forma de reivindicación frente a problemas de actualidad como podían ser la concentración de poder en los cargos más altos de la sociedad, la salida de la pobreza y de una vida humilde, etc.

De esta forma, renació el *graffiti* americano y empezó a extenderse por el continente, y más tarde por el resto del mundo.

Los artistas utilizaban sus nombres o mote en sus trabajos, pero pronto comenzaron a aparecer los primeros seudónimos. En poco tiempo, la ciudad estaba llena de nombres de artistas veteranos y de nuevos figurantes que se atrevían con el arte urbano del *graffiti*. Los *tags* comenzaron a hacerse cada vez más grandes hasta que empezaron a aparecer las primeras *masterpieces*, inicialmente en los trenes neoyorquinos. Poco a poco, ese deseo de reivindicación se fue convirtiendo en el deseo por adquirir fama

5. Artista norteamericano pionero en el *graffiti* moderno.

6. Nacido en Nueva York, fue uno de los mayores influenciadores de la historia de los escritores de *graffiti*.

9. Artista de Filadelfia acreditado como uno de los primeros artistas del *graffiti* moderno.

8. Fue el primero que llevó a cabo un caso notorio de propagación de un nombre por un barrio.

y muchos artistas realizaban sus obras con el objetivo de convertirse en personajes conocidos o simplemente, con el objetivo de que su obra fuese la mejor, quedando por encima de las demás. Por otro lado, los artistas que trabajaban con plantillas o los artistas callejeros buscaban comunicarse con los transeúntes y con su entorno en general, sin ningún tipo de prohibición o límite.

Entre todos los artistas, algunos empezaron a destacar entre los demás, bien por la cantidad de sus trabajos o bien por la calidad de sus obras. Algunos de ellos fueron Lee , Blade , Iz the Wiz , Zephyr , Stayhigh 149 , Seen o Dondi (RIP).

Los trenes fueron el lugar inicial donde los artistas plasmaban su arte, ya que era un medio que recorría toda la ciudad y esto permitía que millones de personas pudiesen verlos cada día. De esta forma, a mediados de los 80, se decía que no había ni un solo tren en Nueva York que no estuviera lleno de graffiti de arriba abajo o que al menos hubiera sido pintado alguna vez.

Sin embargo, este arte se vio dificultado por las autoridades de la ciudad cuando en el año 1986 decidieron tomar medidas contra el *graffiti*, colocando vallas alrededor de las estaciones de tren y limpiando todos los trenes de manera regular.

Pero las medidas tomadas no consiguieron frenar el movimiento, sin poder evitar que el *graffiti* atravesara fronteras y fuese avanzando de estado en estado, consiguiendo extenderse por todos los Estados Unidos de América. Así, en poco tiempo, los trenes de Europa pasaron a ser también el objetivo de los artistas del *graffiti* del otro lado del Atlántico. Además, por aquella época, las ciudades de Amsterdam y Amberes eran las sedes de celebración de las primeras exposiciones, lo que ayudó a que prácticamente todas las ciudades europeas conociesen y practicasen el arte del *graffiti* desde principios de los 80, aunque en algunas ciudades europeas como Amsterdam o Madrid ya hubiese anteriormente raíces del movimiento del *graffiti*, en relación con el *punk*.

La mayoría del *graffiti* europeo estaba basado en el referente americano, el cual sigue siendo el más popular hoy en día. Sin embargo, lo que de verdad provocó el crecimiento masivo del *graffiti* a nivel europeo fue el *hip-hop*. Gracias a este movimiento, el *graffiti* tuvo la oportunidad de introducirse en casi todos los países occidentales y más lejos. Asia y America del Sur fueron los continentes que más tardaron en entrar en el desarrollo del movimiento, pero hoy en día siguen su crecimiento en este ámbito, habiendo alcanzado un nivel bastante alto.

4.1 EL GRAFFITI EN LA ACTUALIDAD.

Poco queda ya de la limitación neoyorquina del *graffiti* en la que la distorsión de las letras era el centro del movimiento. Hoy en día existen infinidad de estilos nuevos, que al haber ido traspasando fronteras, se han ido fusionando, creando cientos de nuevos matices. En cuanto a las letras, los años, los artistas y las influencias han cambiado el estilo original de ellas,

encontrándonos infinidad de distintas formas tipográficas, como el estilo *blockletter*, el *wildstyle* o el *bubble style*. Además, los personajes, que empezaron siendo como un pequeño complemento junto a las letras, han pasado a constituir no solo una parte importante de las obras, si no un género dentro del mundo del *graffiti*, abarcando desde dibujos hasta imágenes hiperrealistas.

Por otro lado, el *graffiti* del logo y el icono se especializa en emblemas y en figuras llamativas y sintéticas.

El elemento original para la realización de un *graffiti*, el bote de spray, sigue siendo el principal instrumento utilizado por los artistas para sus obras. Sin embargo, los años y el desarrollo del movimiento han ocasionado que surjan nuevas técnicas y por lo tanto, la utilización de nuevos instrumentos, como pinturas acrílicas o al aceite, tizas, pegatinas o pósters o aerógrafos, entre otros muchos. Además, surgió la técnica de la plantilla o *stencil*, que consiste en la utilización de una brocha o un *spray* para pintar imágenes o letras mediante el uso de una plantilla preparada previamente. Estas plantillas se utilizan de forma esporádica o de forma continua como símbolo o marca de su autor, como es el caso del artista alemán *Bananensprayer Thomas Baumgärtel*, que se caracteriza por dibujar plátanos.

Además, las nuevas tecnologías y el avance informático ha favorecido también a la evolución del movimiento. Muchos artistas rechazan la idea de la informática, por el hecho de ser defensores de que la experiencia directa es algo fundamental en el *graffiti*. Pero la mayoría de los artistas lo acogen como un complemento perfecto para el este arte.¹⁰

4.2 GRAFFITI VS STREET ART.

El *street art* o arte urbano reúne un sinnúmero de corrientes de distinto origen, con diferentes intenciones o finalidades y puede adoptar muchas formas. Todos estos medios de expresión tienen en común su desarrollo en el espacio público y la exclusiva iniciativa del artista, sin estar bajo el control de ninguna institución. Al igual que el *graffiti*, el *street art* conlleva el actuar de forma ilegal, pero también permite al artista actuar de forma inmediata y sin ningún tipo de censura.

El arte urbano se caracteriza por la libertad de expresión y el gran abanico en cuanto a temática o contenido se refiere. Además, este tipo de arte muchas veces es capaz de provocar sensaciones en aquellos que lo observan o lo presencian. Existen propuestas inteligentes, sensibles, dramáticas, ingeniosas, etc.

Algunas de las técnicas que confluyen el *street art* son *stencil*, que consiste en la utilización de plantillas para plasmar las creaciones; *sticker bombing*, haciendo referencia este último término a bombardeo, es la técnica donde el artista crea previamente pegatinas que luego coloca en diferentes

10. GANZ, N; & MANCO, T. *GRAFFITI. Arte urbano de los cinco continentes*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SA. 2004.

para provocar el desconcierto en los viandantes o ciudadanos o el *muralismo*, donde se utilizan grandes superficies murales como expresión plástica mediante la acción pictórica.

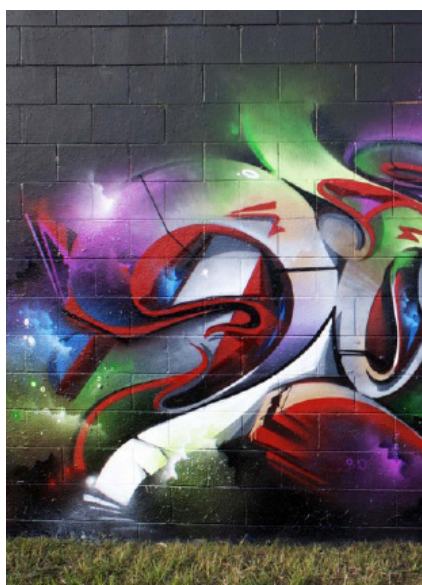
A pesar de que el público concibe a menudo como una sola idea los términos de *graffiti* y *street art*, son juegos distintos y cada uno tiene diferentes practicantes y diferentes audiencias.

Mientras que el *graffiti* es un juego en el que el viandante no es tenido en cuenta en absoluto como público final, por ser un tipo de arte dirigido a un público especializado y concreto, el arte urbano sí que pretende que los viandantes participen en él. Al contrario que en el *graffiti*, donde existe una competitividad interna entre artistas, en el *street art*, existe una relación entre artista y espectador. El artista reproduce su imagen, algo que le caracteriza, y el espectador se sorprende cada vez que la reconoce, apreciando en cierto modo el trabajo en cada localización. Esto hace que se produzca una especie de relación o conexión entre emisor y receptor, un vínculo entre ambos que les permite obtener una perspectiva distinta a la que se impone socialmente.

Desde su nacimiento consolidado en los ochenta hasta la actualidad, el *street art* se caracteriza, en términos generales, por ser proyectos basados en la repetición de una identidad gráfica reconocible, formado por obras encadenadas que cobran su sentido más pleno cuando son consideradas todas ellas como un conjunto. Aunque también existe alguna excepción, una pequeña minoría en el mundo del *street art*, donde hay obras anónimas donde se prescinde del uso de la identidad. El hecho de utilizar las técnicas de repetición también tiene su relación con el *graffiti* en cierto modo, por ejemplo con los artistas que repiten sus nombres de escritor de *graffiti* o logos o figuras que les caracterizan. Pero esta idea está tomada de la publicidad, del diseño gráfico y de movimientos como el *punk*, pero sin duda, su heredero directo es el *graffiti*.

Así, se podría decir que el *street art* es una especie de *graffiti*, pero adaptada a todos los públicos.¹¹

11. URBANARIO. Madrid. [Consulta 28-06-2016]. Disponible en: <<http://www.urbanario.es/articulos/articulo/graffiti-o-arte-urbano-julio-204-y-daniel-buren-en-1968/>>
URBANARIO. Madrid. [Consulta 28-06-2016]. Disponible en: <<http://www.urbanario.es/articulos/art/que-es-en-realidad-el-arte-urbano/>>

1.2. Detalles pertenecientes a piezas de Does.

3. Pieza completa de Does.

5. APROXIMACIÓN A LOS ARTISTAS DE REFERENCIA.

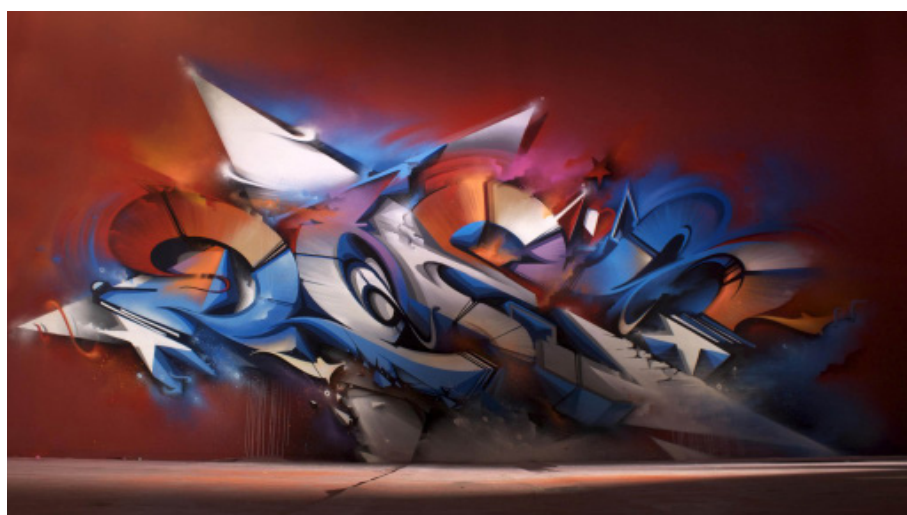
GRAFFITI

• 5.1 *Digital Does:*

Artista holandés nacido en 1982, es multidisciplinar dentro de la pintura y el arte urbano y lleva en activo desde 1997. Dentro de su obra combina *graffiti* tradicional con pinturas sobre lienzo con acrílico, óleo o incluso el aerosol, todo ello con un lujo de detalles muy elevado. La forma de combinar los colores choca con la forma de romper las formas dejándolas en ocasiones sin trazar y sin línea que pueda apoyarlas, siendo en estos casos el color el que cierra las formas o fragmentos de las piezas. Esta fragmentación de las piezas le ha hecho ganar mucha reputación y le ha llevado a exhibiciones y colaboraciones por todo el mundo.

Este artista es, desde mi punto de vista, perfecto, tiene tanto un dominio impecable del spray como de los pinceles, maneja a la perfección la línea y los espacios, sabe perfectamente como manipular y como pueden comportarse los diferentes tipos de soportes, sus combinaciones de colores son impecables y nunca deja nada al azar.

Does fue el primer artista que vi unir un lienzo con el mundo del *graffiti*, introducir directamente sobre la pared el lienzo para después comenzar a pintar. Esta idea me fascinó por que encontré el ese nexo entre la pintura tradicional y el *graffiti* que estaba buscando.

• 5.2 *Mankey:*

Mankey es un escritor de *graffiti* valenciano que creció con un fuerte entusiasmo por los dibujos y los cómics, lo que le llevó más tarde al mundo del *graffiti*. De *Mankey* cabría destacar la fuerte expresividad con la que consigue dotar a todos los personajes que crea, que generalmente suelen ser

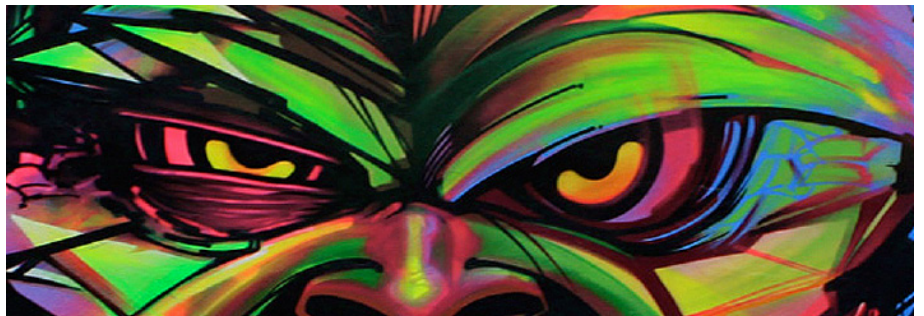

1.2.3 Fragmentos de diferentes piezas de Mankey.

2. Pieza parte de un mural de Miedo12.

3. Mural realizado en su mayor parte con pintura plástica de Miedo12.

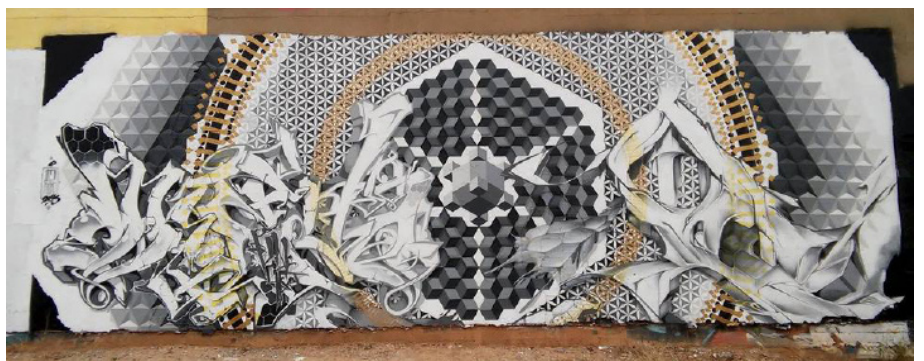
primates, queriendo llevar a esos personajes a su parte más primitiva. Tiene un dominio perfecto del color y suele utilizar una línea muy pronunciada próxima a la ilustración. A *Mankey* lo tomo como referente desde el momento en el que tuve el primer contacto con él. Me impresionó el fuerte dominio que tiene de las formas y la agresividad de la pintura. Actualmente, trabaja en una línea muy alejada, mucho más desdibujada y deshecha respecto a la que yo tomo como referencia.

• 5.3 Miedo12:

Miedo 12 es un artista del *graffiti* e ilustrador valenciano en activo desde 1998. Ha participado en convenciones y murales de *graffiti* por todo el mundo.

A este artista lo considero la primera referencia de *graffiti* para mí. Antes de empezar con el arte urbano, ya observaba los murales que realizaba cerca de mi barrio. Todas las tardes, cuando quedaba con mis amigos, les decía de ir adonde estaban sus *graffitis*. Era una fábrica abandonada de *Renault* que había pintado entera él solo. El impacto visual que me produjo fue una de las primeras razones que me impulsaron a pensar “yo quiero hacer eso”. En esa fábrica podías encontrar desde humanoides, paisajes, hombres-lagarto jugando al billar hasta piezas más típicas del *graffiti*. Miedo12 es uno de mis principales referentes por todos los estilos que toca y por las formas que utiliza, pero sobre todo por el uso que hace de los colores y por todas sus ilustraciones. Tiene un dominio y un conocimiento perfecto del tratamiento del color y eso queda totalmente reflejado en cada obra que hace. Es capaz de hacer una típica “pieza” de *graffiti* usando un color para el relleno y otro para el trazado y más tarde hacer un paisaje postapocóptico con cientos de personas en llamas junto a una realista *Angelina Jolie* llorando sangre.

1. Plasta típica de Duke103.
2. Pieza realizada sobre un contenedor de vidrio.
3. Mural critica la comida basura, cirugía estética y a la imagen.
4. Lienzo realizado por PichiAvo.

• 5.4 Duke103:

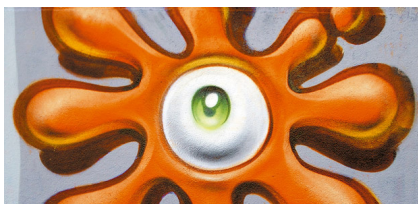
Duke103 es un graffitero y tatuador valenciano reconocido a nivel nacional por su “plasta” de peón de ajedrez con corona. *Duke* es reconocido por el estilo de sus figuras y por dotarles de una expresividad única. Ha pintado por todo el territorio nacional, tanto en *graffiti* propios como en comerciales, en muros tradicionales, contenedores de basura y en cajas de luz. *Duke103* fue uno de los primeros artistas reconocidos con el que tuve la oportunidad de hablar en mis comienzos como escritor. Su visión de la vida y su particular forma de pintar fueron para mí una gran ayuda en mis comienzos. *Duke* recibe parte de su fama por su faceta como tatuador, dotando a sus tatuajes de las expresiones que le caracterizan y realizando en infinidad de ocasiones su famosa “plasta”. Gracias a este trabajo, *Duke* ha podido recorrer parte del mundo empapándose de las diferentes culturas y estilos y utilizándolos más tarde en sus trabajos. En las imágenes podemos observar parte de la versatilidad del artista. Por un lado tenemos la plasta de peón de ajedrez que él coloca por todos los rincones, ya sea en una pared para que la vea un viandante o colocándola en el antiguo cauce del río de Valencia, para que se aprecie desde los aviones que van a aterrizar en el aeropuerto de Manises. Por otro lado, tenemos una de sus múltiples intervenciones en contenedores de residuos. La última imagen nos muestra un mural realizado en toda la fachada de una casa.

• 5.5 Pichi y Avo:

PichiyAvo son un dúo español, fácilmente reconocibles por su habilidad para crear relaciones entre arte, arquitectura, escultura, espacio y contextos sociales. Adoptando una ruptura del espacio altamente atractiva y preformativa, construye un discurso artístico altamente innovador por sus fusiones. En su arte podemos identificar una nueva fusión de la ruptura del arte clásico junto al arte urbano. *PichiyAvo* son uno desde 2007, huyendo del egocentrismo del *graffiti*. Se unen para dar a luz una obra individual que recita una poética conceptualmente urbana, nacida del formalismo artístico de la calle. Con una visión personal transfieren fragmentos del muro al lienzo y viceversa.

Tomo como referente a *PichiyAvo* por su incansable búsqueda de la unión

1. Plasta realizada por SUSO33.

2. Fragmento de un muro pintado por Suso33.

3. Pichi y Avo en una de sus obras.

entre pintura clásica y arte urbano, investigando también con los diferentes soportes, dotando a soportes clásicos como pueden ser el lienzo con arte moderno o al muro con obras clásicas.

Pichi y Avo son junto a *Duke103* uno de los primeros graffiteros de renombre que conocí en persona y con los que pude hablar detenidamente mientras les veía pintar. Esto me ayudó mucho e hizo que ganara confianza y ganas para seguir pintando.

• 5.6 Suso33:

Suso33 es un graffitero de Madrid conocido por ser el precursor del *graffiti* iconográfico y de la experimentación con el lenguaje en dicha disciplina.

Suso33 es un artista plástico, muralista, vídeo artista, escenógrafo y performer. La obra de Suso es controvertida, moviéndose entre la ilegalidad de sus murales y las acciones en la calle, frente a sus performances y acciones para instituciones y museos. Actualmente, se encuentra realizando performances de *livepainting*, donde engloba la pintura, las artes escénicas y el audiovisual. *Suso33* reivindica el espacio público como espacio vital y necesario para la comunicación entre el artista y el público. *Suso33* es famoso por su "plasta" creada a mediados de los 80. El trabajo de *Suso* es muy extenso y reconocido tanto en el panorama nacional como en el internacional, llevándole a intervenir en ciudades de todos los continentes como son Europa, América e incluso Asia. *Suso33* cuenta con una fama muy reputada entre los muralistas, así como con una colección en los fondos de los museos y colecciones públicas y privadas. A *Suso33* lo tomo como referente por ese paso que realiza de la calle al museo, de lo legal a lo ilegal, pero sobre todo por esa búsqueda incansable que realiza por todas las disciplinas que llega a tocar siempre intentando superarse. En las imágenes podemos observar una de sus famosas plastas, plasmadas en diferentes lugares y diferentes formas. En la segunda imagen vemos un fragmento de un muro realizado por Suso33, mediante la repetición de palabras y jugando con la diferente tonalidad de los sprays consigue escribir su nombre. En la última de las imágenes vemos la repetición de unas siluetas alternando colores en la fachada de un edificio en ruinas, haciendo claramente referencia a la memoria de la gente que podía haber vivido allí.

1. Siluetas pintadas en la fachada en ruinas de Suso33.
2. Cuadro realizado por David Salle.

PINTURA

• 5.7 David Salle:

Es un pintor norteamericano adscrito a tendencias del arte postmoderno.

En sus pinturas se pueden observar técnicas cinematográficas como el montaje y la pantalla dividida. Sus inspiraciones son muy dispares, puede ir desde el diseño y la moda, el vídeo o el cine y a su vez nutrirse de artistas barrocos, románticos, impresionistas, surrealistas o contemporáneos. La característica principal del estilo de David Salle es la superposición desorganizada de imágenes provenientes tanto de la Historia del Arte como del diseño, la publicidad, el cómic, etc.

Salle utiliza cuadros de gran tamaño y en ocasiones recurre a dípticos y trípticos. Los cuadros de David Salle se caracterizan por la ruptura de todos sus elementos, partiendo desde el estilo de pintura, de la narrativa de las obras y del espacio absoluto del cuadro.

David Salle recurre a muchos elementos, incluso a la inserción de texto o signos de varias procedencias, recordando al *graffiti*.

• 5.8 Deenesh Ghyczy:

Deenesh Ghyczy es un artista y fotógrafo alemán, conocido por sus retratos, donde aparecen sujetos con la mirada profunda en acciones cotidianas. En sus pinturas se junta el realismo y el surrealismo. Lo tomo como proximidad de referencia no por su estilo, si no por la rotura de estilos que crea y por la realidad tan bien reflejada que crea con la ruptura de los espacios y de las formas.

• 5.9 Vincent Van Gogh:

Van Gogh es un pintor de origen holandés muy cercano al impresionismo, teniendo fuerte influencia en el fauvismo y el expresionismo, haciendo de él mismo uno de los grandes genios de la pintura moderna.

Van Gogh es famoso en el mundo de la pintura por innumerables casos en los que destaca el famoso caso de su oreja y el por el hecho de que solo llegase a vender un solo cuadro de entre los centenares que llegó a pintar.

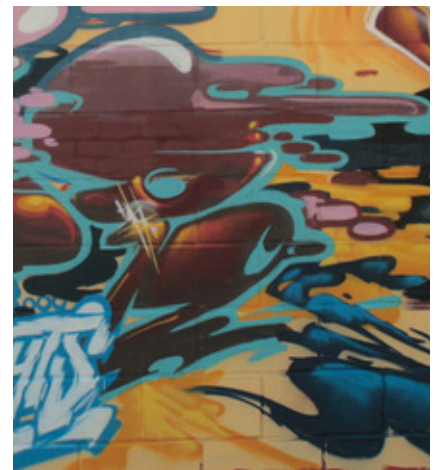
De Van Gogh cabe destacar su interés por el color y por la captación de la naturaleza. Además, todas sus pinturas están impregnadas por el aura de melancolía en la que vivía el pintor. En una trayectoria de cerca de unos 10 años, Van Gogh llegó a pintar cerca de ochocientos cuadros y numerosos dibujos y aguafuertes.

Lo que realmente me llama la atención de Vincent es el desarrollo de un estilo basado en formas dinámicas, un uso muy vigoroso de la línea y unos colores muy llamativos, todos estos muy cercanos al *graffiti*.

1. Instalación realizada por Daniel Buren.

2. Cuadro realizado por Vincent Van Gogh.

3. 4. Gestualidad de la pincelada de Vincent Van Gogh comparada con la gestualidad en un *graffiti*.

CONCLUSIONES.

Este trabajo, como ya se ha comentado con anterioridad, es el comienzo de un proceso en el cual se va a seguir investigando, ampliando los soportes y los materiales utilizados en el ámbito del arte urbano.

Este proyecto ha supuesto el comienzo de la experimentación y de esa unión entre pintura tradicional y *graffiti* que he estado buscando. Cuando te encuentras al principio con estas dos pinturas piensas que son dispares, pero el desarrollo y el avance en la materia hace que te des cuenta de que al fin y al cabo son coexistentes entre ellas y que están dotadas de una unión.

Cuando empecé a pintar piezas concebía como totalmente opuestas las propuestas de pintura tradicional y *graffiti*. Veía claramente diferenciado el terreno de cada uno, el *graffiti* en la calle y la pintura en las galerías. Una vez dentro de la universidad y conviviendo en el día a día con el arte, fui descubriendo que estos dos tipos de arte se podían alimentar uno del otro e incluso unirse en algunas obras.

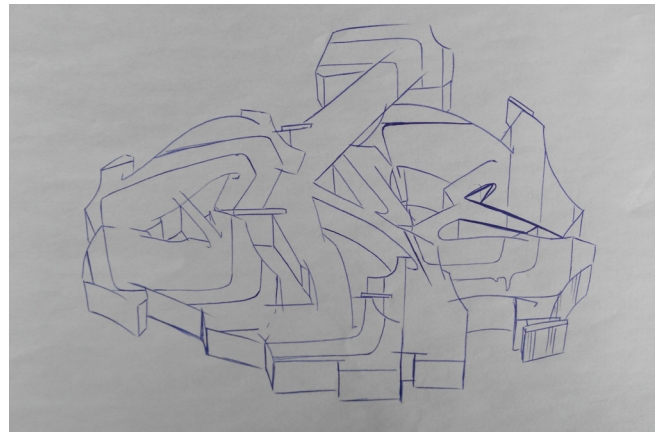
El objetivo principal de mis obras es la de llegar al máximo número posible de espectadores, mediante esta técnica y de esta forma puedo llegar al público que transita por la calle y la gente que pueda visitar el lugar donde estén expuestas las obras.

La propuesta de exponer obras de *graffiti* realizadas en la calle dentro de espacios expositivos ya se planteó en los años 80 cuando se les sugirió a escritores de Nueva York exponer en galerías de arte. Este aspecto de la historia del *graffiti* lo desconocía y gracias a la parte teórica del trabajo he podido descubrir parte del entorno que envolvía este conflicto.

En este proyecto se ha intentado poner en práctica tanto los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la carrera, así como todos los adquiridos durante mi aprendizaje autodidacta como escritor de *graffiti*. Todos los recursos nuevos y los conocimientos ampliados durante la carrera han ido más enfocados al ámbito del tratamiento de los colores, de las formas, de los materiales y de las diversas herramientas. Por otro lado, los conocimientos que ya tenía como escritor han ido más bien dirigidos a la forma en la que se debe actuar en la calle cuando se realiza una actividad fuera de la legalidad, como es el acto de hacer un *graffiti*, o enfocada al momento de la creación de estas obras.

Para terminar, decir que la experiencia de volver a enfrentarme a la situación de pintar en la calle, pero utilizando los conocimientos adquiridos, ha sido muy reconfortante, ya que desde que había entrado en la universidad todos los trabajos habían estado muy alejados de esta forma de trabajar. Lo habitual ha sido trabajar la mayor parte del tiempo en el interior de las aulas o en casa. En el caso del *graffiti* únicamente había trabajado en los ámbitos doméstico y comercial, realizando trabajos para diferentes comercios o para viviendas privadas.

ANEXO DE IMÁGENES.

1. 2. 3. 4. Bocetos de las posibles piezas.

5. Foto del proceso de la primera pieza.

1. La primera de las piezas ya terminada.

2. Foto del primer *graffiti* tras retirar el cartón.

3. Foto del detalle tras retirar el cartón.

1. Exposición de la primera pieza en exposición colectiva en la casa del alumno de la Universidad Polécnica.

2. Foto del fragmento de la pieza con el cartón girado.

1. Foto del proceso de la segunda pieza.

2. Detalle del hueco en la E al retirar el cartón.

3. Foto de la pieza terminada.

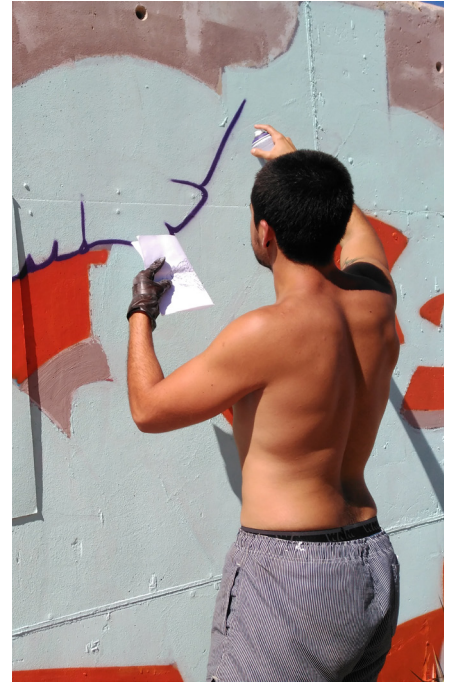
4. Foto de la pieza terminada sin el cartón.

1. Foto de la tercera pieza terminada.

2. Tercera pieza ya terminada con el lienzo retirado.

1. 2. 3. Fotos del proceso de la cuarta pieza.
4. Foto del resultado final de la cuarta pieza.

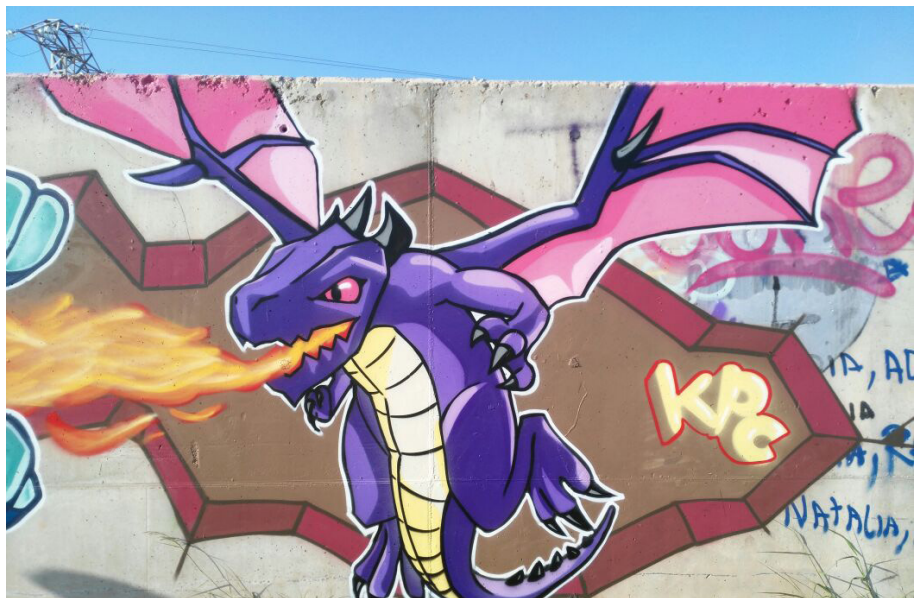
1. Detalle de la J del quinto *graffiti*.

2. Pieza con la cinta aun colocada.

3. Pieza con la cinta ya retirada.

4. Detalle de la parte del dragón.

BIBLIOGRAFÍA

MONOGRAFÍAS:

CARLSSON, B; & LOUIE, H. *Street art: recetario de técnicas y materiales del arte urbano*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL. 2013.

FIGUEROA-SAAVEDRA, F. *El graffiti universitario*. Madrid: Talasa Ediciones, SL.

FIGUEROA-SAAVEDRA, F. *Graphitfragen. Una mirada reflexiva sobre el Graffiti*. Madrid: Anejos de Cuadernos del Minotauro. 2006.

GÁLVEZ, F; Y FIGUEROA, F. *Firmas, muros y botes. Historia social y vivencial del Graffiti Autoctono*. Madrid: 2014

CHALFANT, H; PRIGOFF, J. *Spraycan art*. London: Thames and Hudson Ltd, 1987.

GANZ, N; & MANCO, T. *GRAFFITI. Arte urbano de los cinco continentes*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SA. 2004.

TÉSIS:

LOZANO GÓMEZ, D. *Intervenir desde la pintura en el entorno* [Trabajo Final de Master]. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2012.

DANIÈLLE G. DE PAULA, P. *El graffiti hip hop femenino en España a finales del siglo XX. La singularidad como significancia* [Tesis doctoral]. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2006.

ARTÍCULOS EN REVISTAS:

FIGUEROA-SAAVEDRA, F. El graffiti en metálico: análisis sobre el graffiti y la circulación monetaria. En: *Revista Historia y Comunicación Social*. 2007, 12, 23-44, ISSN: 1137-0734.

PÁGINAS WEB:

HISTORIA Y MORFOLOGIA DEL GRAFFITI. [Consulta 02-06-2016] Disponible en.<<http://www.valladolidwebmusical.org/graffiti/historia/09morfologia.html>>

BIOGRAFÍA DE DEENESH GHYCZY. [Consulta 15-06-2016] Disponible en. <<http://www.artefeed.com/pinuras-de-deenesh-ghyczy/>>

BIOGRAFÍA DE THOMAS BAUMGARTEL. [Consulta 15-06-2016] Disponible en.
<<http://www.widewalls.ch/artist/thomas-baumgartel/>>

PÁGINA OFICIAL DE DAVID SALLES. [Consulta 09-06-2016]. Disponible en:
<<http://www.davidsallestudio.net>>

PÁGINA OFICIAL DE DOES. Holanda [Consulta 09-06-2016]. Disponible en:
<<http://www.digitaldoes.com>>

DEFINICIÓN CULTURA PUNK. [Consulta 03-06-2016]. Disponible en.
<<http://www.definicion.de/punk/>>

DEFINICIÓN DE LA CULTURA HIP HOP. [Consulta 03-06-2016] Disponible en.
<<http://www.hiphopcultura.bligoo.com.co/definicion>>

DEFINICIÓN GENERAL DEL *GRAFFITI*. [Consulta 04-06-2016] Disponible en.
<<http://www.definicionabc.com/general.graffiti.php>>

PÁGINA OFICIAL DE MONTANA COLORS. Barcelona. [Consulta 08-06-2016]
<<http://www.mtn-world.com/es/blog/2010/06/17mankey-nunca-es-suficiente/>>

BIOGRAFÍA DE VINCENT VAN GOGH. [Consulta 02-06-2016] Disponible.
<<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gogh.html>>

BIOGRAFÍA DE VINCENT VAN GOGH. [Consulta 02-06-2016] Disponible en.
<<http://www.vangoghgallery.com/es/misc/biografia.html>>

PÁGINA OFICIAL DE DANIEL BUREN. Francia. [Consulta 08-06-2016]. Disponible en:
<<http://www.danielburen.com>>

BIOGRAFÍA DE DANIEL BUREN. [Consulta 08-06-2016]. Disponible en:
<http://www.ecured.cu/Daniel_Buren>

PÁGINA OFICIAL DE SUSO33. Madrid. [Consulta 31-05-2016]. Disponible en:
<<http://www.suso33.com/>>

PÁGINA OFICIAL DE SUSO33. Madrid. [Consulta 31-05-2016]. Disponible en:
<http://www.suso33.com/media/noticias/suso33_onlinefolleto.pdf>

PÁGINA OFICIAL DE PICHIAVO. [Consulta 05-06-2016]
< <http://www.pichiavo.com/> >

URBANARIO. Madrid. [Consulta 28-06-2016]. Disponible en: <<http://www.urbanario.es/articulos/articulo/graffiti-o-arte-urbano-julio-204-y-daniel-buren-en-1968/>>

URBANARIO. Madrid. [Consulta 28-06-2016]. Disponible en: <<http://www.urbanario.es/articulos/art/que-es-en-realidad-el-arte-urbano/>>

