

TFG

EL PROFUNDO ARTE SACADO A FLOTE

Presentado por Cristian Benito González
Tutora: Ana Tomás Miralles

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2017-2018

UNIVERSITAT
POLITÀCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar me gustaría dar las gracias a mi tutora Ana Tomás por depositar confianza, apoyo e información en este trabajo final desde el centro de investigación Arte y Entorno que me ha podido dar soporte en esta rama particular. A la Facultad de Bellas Artes en general incluyendo a todos los profesores que nos han enseñado durante el transcurso de formación las diferentes técnicas con las que hemos aprendido a trabajar para poder tener la oportunidad de abrir nuestras fronteras artísticas en el futuro. Agradecer a los propietarios del taller donde he realizado el mural destinado a mi trabajo final ya que sin ese espacio no habría sido posible transmitir el mensaje de forma visual. También agradecer a mi pareja la ayuda en la realización de este trabajo aportándome ideas o corrigiéndome errores desde un punto de vista externo y a mis familiares que me han apoyado y motivado a lo largo del grado universitario.

RESUMEN

La producción artística en esta fase de mis estudios quiere encontrar sus sinergias entre el lenguaje del graffiti y el tatuaje para mostrar una nueva perspectiva de ambos en conciliación, ya que existe falta de información por parte de la mayoría de la gente, de tal manera que esa visión errónea y negativa de algo que puede ser tan bonito y a la par tan productivo en muchos aspectos pueda enfocarse desde otro punto de vista. Mi misión es fusionarlas en un mural, situado en Blasco Ibáñez, una de las avenidas más transitadas de la ciudad de Valencia, para que de este modo pueda llegar el mensaje a hogares que no conocen ciertamente estas culturas urbanas.

Intentando abrir de esta manera la mentalidad de las personas reacias a estas artes: El tránsito de la piel al muro y del muro a la piel.

PALABRAS CLAVE: Graffiti, Tatuaje , Cultura Urbana, Sociedad, Mensaje.

SUMMARY

With this project I intend to show a new perspective of graffiti and tattoo, since there is a lack of information on the part of most people, it makes these two arts acquire a wrong and negative view of something that can be so beautiful and at the same time So productive time in many aspects. My mission is to merge them into a mural, located in Blasco Ibañez, one of the busiest avenues in the city of Valencia. So that this way the message can reach the people who certainly do not know these urban cultures. Trying to open this way the mentality of people little inclined to these arts: From the skin to the wall, from the wall to the skin.

KEYWORDS: Graffiti, Tattoo, Urban Cultures, Society, Message.

RESUM

Amb aquest projecte pretenc mostrar una nova perspectiva del graffiti i del tatuatge, ja que hi ha falta d'informació per part de la majoria de la gent al voltant d'aquestes arts. Així se té una visió errònia i negativa de quelcom que pot ser tan bonic i alhora tan productiu en molts aspectes i vore'les des de un altre punt de vista. La meua missió és fusionar-les en un mural, situat en Blasco Ibañez, una de les avingudes més transitades de la ciutat de València. Perquè d'esta manera puga arribar el missatge a les persones que no coneixen certament estes cultures urbanes. Intentant obrir d'esta manera la mentalitat de les persones poc inclinades a estes arts. El transite de la pell al mur, del mur a la pell.

PARAULES CLAU: Graffiti, Tatuatge, Cultures Urbanes, Societat, Missatge.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. OBJETIVOS	7
3. MARCO TEÓRICO.....	8
3.1. LA CUNA DEL TATUAJE.....	8
3.2. LOS TIPOS DE TATUAJES Y SIGNIFICADO	9
3.3. ELABORACIÓN	11
3.4. ORIGEN DEL GRAFFITI MODERNO.....	12
4. IMPACTO VISUAL Y PERSONAL	16
4.1. CONCEPCIÓN SOCIAL DE LOS TATUAJES	16
4.2. IMPACTO DEL GRAFITI EN LA SOCIEDAD.....	18
4.3. DE LO LEGAL A LO ILEGAL EN EL GRAFITI.	18
5. UNA FORMA DE VIDA.....	19
5.1 INFLUENCIAS EN EL GRAFFITI	20
5.1.1. ETAM CREW	21
5.1.2. ARYZ	22
5.1.3. SOFLES	24
5.1.4. REVOK.....	24
5.1.5. DIGITAL DOES.....	25
5.2. INFLUENCIAS EN EL TATUAJE	26
5.2.1. LOGAN	26
5.2.2. KOAN	27
5.2.3. VICTOR CHIL	27
6. PROYECTO PERSONAL	28
6.1.DESARROLLO DEL PROYECTO	35
6.2.IDEA INICIAL.....	36
6.3.BOCETOS.....	36
6.4.FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO.....	37
6.5.RESULTADO FINAL.....	40
6.6.PROBLEMAS SURGIDOS DURANTE EL PROCESO	42
6.7.UBICACIÓN DEL MURAL	43
7. CONCLUSIONES.....	45
8. BIBLIOGRAFIA.....	35

Fotografía detalle spray

1. INTRODUCCIÓN

En este trabajo quiero hablar de dos culturas las cuales llevan conviviendo entre nosotros muchos años aunque no siempre con el mismo estatus. Estas artes son el Graffiti y el Tatuaje, las cuales comentaré posteriormente por separado, pero ahora las quiero englobar para explicar más concretamente mi trabajo práctico.

Desde el inicio de los tiempos modernos en Europa la visión que se tenía de los tatuajes era poco aceptable por la sociedad ya que aquel que llevara alguno marcado en la piel suponía a grandes rasgos que era delincuente o bien que había estado preso. Los tatuajes en los años 70 y 80 eran más bien un sello de distinción de maldad. Era una forma rápida para poder diferenciar a ese tipo de gente, aunque no siempre tenía por que ser así. Ya que los tatuajes *talegueros*¹ a parte de realizarse en la cárcel también era muy habitual encontrarlos en la época de la mili y la legión.

Y estas personas que se tatuaban no tenían porque tener un pasado delictivo, simplemente era por así decirlo una forma de marcar en sus pieles aquellos bienes de los que carecían en esas temporadas. Es por eso por lo que los tatuajes más cotizados eran los de corazones con el escrito de “amor de madre”, el nombre de las esposa e hijos y cuerpos de mujeres desnudas.

Al final casi todos los presos o militares que se tatuaban tenían en común los mismos deseos, la nostalgia de no tener cerca a sus hijos o esposas, la ausencia de libertad que poseían por estar reclutados tanto en los cuarteles militares como en la prisión. Es por esos motivos por los que casi todos lucían los mismos tatuajes compartiendo significados.

A parte de la mala visión que se tenía del tatuaje en aquellos tiempos y que en ocasiones todavía tiene en la actualidad. También el graffiti tiene demasiados puntos negativos para un determinado público ya que algunos “graffiteros” cometen acciones vandálicas atentando contra hogares o sitios públicos.

Pero el problema surge cuando hay muchas partes buenas del graffiti y estas partes tienen menos peso que las malas, mas allá de lo que la gente critica desconociendo verdaderamente las partes positivas.

Al igual que en cualquier museo o galería podemos encontrar verdaderas obras de arte como lienzos o esculturas que en su proceso de realización llevan muchas horas de estudio, o una gran planificación para obtener el resultado que el artista quiere mostrar, el graffiti y el tatuaje también requieren muchas horas

Tatuajes talegueros

¹. TALEGUEROS. Se les llama a los tatuajes realizados normalmente en la cárcel con maquinas hechas a mano y en condiciones no higiénicas.

de dedicación y pueden encontrarse sobre muros “outdoor” o sobre las pieles de las personas.

Tatuajes talegueros

La gente de avanzada edad o personas más “tradicionales” sobre todo, son muy reacias a los graffitis o a los tatuajes. Quizás por desconocimiento o falta de información. Lo ven como manchas en la pared o en la piel, no ven más allá de su criterio o forma de pensar tradicional.

Algo indiscutible es que todas las personas tenemos libertad de elección respecto a lo que te pueda parecer agradable o desagradable, pero mi trabajo será intentar mostrar lo contrario a esas personas que en un principio pudieran ser reticentes.

Con dirigida observación podrían llegar a entender y apreciar el trabajo que conlleva realizar esas obras que nos proporciona el graffiti y el tatuaje.

Con este trabajo no deseo conseguir que a todas personas les guste el graffiti o los tatuajes, eso sería una idea imposible de conseguir. Pero por lo menos, que antes de opinar negativamente, consigan ver el trabajo que hay detrás de estas artes aunque no les guste personalmente los resultados.

“Consideramos que la pintura mural debe de ser una de las expresiones de la plástica y de la cultura de su época; Es por eso que las obras de arte se convierten en la primera y más importante de las fuentes de información”²

Mi interés por llevar a cabo este proyecto es que en muchas ocasiones, el tipo de público reacio a estas artes, son luego las mismas personas que tienen las paredes de sus casas llenas de obras de otra índole y estilos. A sí que voy a intentar demostrar y hacerles ver que lo que ellos ven vandálico o sucio es muy parecido a lo que les gusta exhibir en sus hogares.

Para llevar a cabo este trabajo voy a realizar un graffiti mural de grandes dimensiones mezclando las dos temáticas propuestas, la del tatuaje y el graffiti. La intención será mostrar las dos artes propuestas de una forma colorida y alegre de observar para todo tipo de público. Haciéndoles ver que lo que tanto les impacta observar a veces en paredes o cuerpos, realmente tiene un proceso muy laborioso además de artístico y consigan respetar y no desconfiar de las personas que sí deciden marcar sus pieles o pintar en las paredes. Y de esta manera que puedan admirar o empatizar con este arte rechazado por ellos a priori.

² -CANALES HIDALGO, J.A. *Pintura mural y publicidad exterior. De la función estética a la dimensión pública*(2006) [Tesis doctoral]. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.2006

2. OBJETIVOS

El objetivo principal de este proyecto es desvelar el verdadero carácter del graffiti y del tatuaje, desmentir esa versión negativa inculcada a sobre esta cultura y darle la luz y la importancia al esfuerzo y dedicación que hay detrás de esta forma de vida la cual por suerte conocí desde muy pequeño y mantengo a día de hoy.

Por otro lado, otro de mis objetivos es unirlos en una sola obra, sacando lo mejor de cada una y utilizarlo a su favor, con el fin de esclarecer las posibilidades que pueden llegar a tener y que la sociedad esta pasando por alto, o lo que aún es peor, están criminalizando unas culturas rebosantes de arte como lo son el graffiti y el tatuaje. Hoy en día ambas tendencias tienen una aplicación muy directa en los anuncios publicitarios en movimiento o en cartelismo por su impactante colorido y resultados gráficos.

- Conseguir que el graffiti y el tatuaje adquieran mejor visión social.
- Transmitir un mensaje positivo e inspirador para otros artistas.
- Producir una obra de grandes dimensiones y así añadir un distinto trabajo a mi portfolio.
- Experimentar con el graffiti en torno al discurso gráfico fusionándolo con el tatuaje.
- Trasladar la creación sobre la piel a otro soporte de dimensiones mucho mayores y con la rigidez del muro.
- Conseguir que el arte del graffiti pueda ser un instrumento de concienciación y educación en las áreas creativas.
- Participar activamente en el desarrollo de la gráfica sobre el muro con connotaciones e iconografía del tatuaje.
- Registrar los procesos mediante un audiovisual que permita entender cada paso hasta el final, con una estética dentro de estos ámbitos más callejeros.

3. MARCO TEÓRICO

3.1. LA CUNA DEL TATUAJE

Tatuajes carcelarios.

Tatuaje momia

El origen del tatuaje también empieza hace miles de años, para ser más concretos se habla de hace 5.200 años. Una momia neolítica encontrada en un glaciar congelado de los Alpes italianos con 61 tatuajes repartidos por todo su cuerpo, en la muñeca izquierda, dos en la zona lumbar de la espalda, cinco en la pierna derecha y dos en la izquierda la mayoría de sus tatuajes eran simples líneas, su apodo era Ötzi nombre que proviene del lugar donde lo encontraron (Valle de Ötz). Este caso nos demuestra que los tatuajes llevan existiendo entre nosotros más años de los que nos podemos imaginar.

Pero vamos a dar un salto en la historia y vamos a poner el punto de partida para darle sentido a mi proyecto de la cultura del tatuaje, en los tatuajes talegueros³ que marcaron un gran significado en la sociedad, aunque negativo para las personas que no estaban dispuestos a “marcarse” ya que la gente que normalmente vestía los tatuajes eran personas marginadas de la sociedad, presos, drogadictos o ladrones.

Profundizando un poco más acerca de las razones por las que dichas personas decidían marcarse a sabiendas de que esa acción repercutiría negativamente en la sociedad de esa época vemos el sentido simbólico. Una de las razones por las que estas personas decidían hacerse los tatuajes era por la necesidad de percibir la libertad que en ese momento sienten al dibujar en sus pieles, aunque están presos y limitados en sus celdas. Tatuarse era una forma de burlar a los funcionarios y así sentirse algo más libres. Por eso la mayoría de los dibujos que elegían estaban relacionados con la vida que llevaban en ese momento o en relación a los actos que les habían llevado a estar presos. Por eso cuando estas personas estaban en libertad era fácil reconocerlos solo con ver sus tatuajes, esa es la razón por la cual las personas desconfiaban de la gente con tatuajes.

Otro factor existente es que en la cárcel no había mucho que hacer o con lo que entretenerse por eso hacerse tatuajes era uno de los pasatiempos utilizado por los presos aunque estuviese prohibido. Y aunque la tinta fuese de mala calidad o el sistema para realizar el tatuaje se asemejase a un método de tortura, muchos eran los que se animaban a hacerlo para reconocer su rabia y valentía .

“[...] cuando me tatué mi cara no me dolió, yo quería expresar que el sistema no sirve, que la readaptación no existe, [...] si me tatuaba la cara entonces sí me iban a ver todos [...] me quería desquitar del gobierno [...] a veces pensaba: me voy a rayar todo el cuerpo, para darle en la madre al sistema, voy a picar a

*alguien, a un custodio, para que vean que la readaptación no existe, voy a matar a uno para quedarme ya aquí”.*³

Testimonio de un preso de 27 años, sentenciado a 13 años de prisión por homicidio simple intencional.

Lo curioso a la hora de comunicarte con estas personas, es el orgullo que sienten por contar el significado de su proeza y que sin necesidad de abrir la boca el tatuaje pueda transmitir a la perfección lo que significa. En mi opinión, esos tatuajes son, de algún modo, la libertad que estos presos anhelan, es una forma de redimirse, de afrontar sus actos, o simplemente para quitarse esa culpabilidad. Los tatuajes les recuerdan quienes son, y lo más importante, lo que dejaron de ser.

3.2. LOS TIPOS DE TATUAJES Y SIGNIFICADO

Los tatuajes carcelarios han venido adquiriendo, con el paso de los años, una simbología propia, creada y extendida por los propios presos:

-TATUAJE DE LOS CINCO PUNTOS:

Uno de los tatuajes más utilizados por los presos era cinco puntos en la mano alrededor y uno central, lo cual podía tener dos significados distintos pero que guardan relación. Los cuatro puntos externos era la celda y el punto central el propio preso que se veía rodeado por las paredes y le eximían de la libertad. El otro significado era los cuatro puntos exteriores representaban a los presos y el punto central representaba al policía acorralado por ellos. El nombre por el que se conocía este tatuaje era Quincunx .

Tatuaie cinco puntos

-ALAS O PAJAROS:

Los tatuajes de alas o pájaros suelen ir asociados con la libertad la cual el preso carece pero que tanto desea y espera, es por eso la razón por la cual deciden transmitir ese mensaje vistiendo unas alas con el significado de volar sin límites.

Tatuaje Alas

³ Ribeiro Toral, Raquel y Mendoza Rojas, 2012, Noehemi, *El cuerpo preso tatuado: un espacio disursivo*. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632013000300012

Tatuaje amor de madre

-MUJERES DESNUDAS:

Llevar el cuerpo de una mujer desnuda es una forma erótica de demostrar por un lado la hombría del preso y por otro lado la ausencia de la mujer dentro de la prisión.

-AMOR DE MADRE:

Otro tatuaje que ha marcado un antes y un después en la historia es el de Amor de Madre. Esa palabra solía ir acompañada de un corazón con una flecha atravesada y un pergamino y se hacía en agradecimiento a la figura materna, este tatuaje era el más común entre los presos o militares y a día de hoy aun existen esa tendencia.

*"[...] en este brazo tengo rayada una cadena de espinas, cada espina es un muerto. Tienen gotas de sangre porque yo tenía que matar a uno, unas ejecuciones, pero ahí no tenían que haber muerto una mujer y un niño y por eso tienen esas gotas de sangre [...] a veces creo que yo estoy más muerto que ellos, estoy muerto en vida [...] ellos ya están descansando, pero yo traigo el infierno por dentro [...] me prometí que nunca iba volver a hacer algo así y pensé cómo hacerle para que no se me olvidara y pensé en tatuarme eso."*⁴

Como hemos comentado, hacerse tatuajes en aquellos años era ya algo habitual entre los hombres que o bien estaban presos o los que pasaban por la mili obligatoria de la época. Tanto unos como otros veían la oportunidad de marcarse en la piel lo que en esos momentos echan en falta ya que en los dos casos estos hombres estaban lejos de sus esposas o familiares. Y así era la forma de llenar un poco más el hueco que les producían esas ausencias que ahora llevarían marcadas para siempre. Además hacerse tatuajes era un pasatiempo que lograba combatir el aburrimiento de aquellas estancias.

⁴ Ribeiro Toral, Raquel y Mendoza Rojas, 2012, Noehemi, *El cuerpo preso tatuado: un espacio disursivo*. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632013000300012

Herramientas de tatuaje

Recipientes para tinta

3.3. ELABORACIÓN

Los famosos tatuajes talegueros han tenido desde siempre una gran importancia en la sociedad, aunque su visión haya sido negativa.

Lo que caracteriza esta categoría de tatuajes es en primer lugar el material con el que se realizan, material precario y de simple mecanismo hecho a mano por el mismo tatuador y además sin la higiene que esta práctica requiere porque estaban exentos de cualquier material estéril.

Hay que recalcar que cuando se realizaban los tatuajes en los cuarteles o cárceles se hacía a escondidas de sus oficiales o funcionarios. Es por eso que tenían que apañarse con los materiales que tenían a mano para fabricar las “máquinas”, de ahí la precariedad.

El resultado de este tipo de tatuajes es de los más importantes puesto que es lo que al final percibimos y perdura en la persona que lo lleva hasta el final de sus días. La tinta que se usaba era de bolígrafo, por eso el color de los dibujos es azulado y con el paso de los años se convierte en verdoso.

Aunque los recursos que poseían los primeros artistas del tatuaje eran muy precarios, conseguían hacer los tatuajes para que duraran de por vida.

La forma en que los hacían era simple, solo necesitaban tres agujas, un palillo, hilo y tinta china.

Las tres agujas eran colocadas alineadas en la misma escala pero de manera que entre las 3 agujas se formase una especie de triangulo dejando en medio de las 3 agujas un hueco que serviría para depositar la tinta que se mojaba del recipiente. Las agujas debían de estar bien sujetas por un hilo a un palillo, se apretaba el hilo dándole muchas vueltas hasta que quedase bien sujetas las agujas al palillo. Una vez terminadas la agrupación de las agujas se prepara un recipiente con tinta china, y el siguiente paso ya es la realización del tatuaje. Que era tan simple como mojar las agujas en la tinta e ir haciendo punciones en la piel hasta obtener el dibujo.

Algunos lo dibujaban previamente con bolígrafo en la piel cuando querían hacer dibujos mas elaborados y otros lo hacían a mano alzada cuando se trataba de nombres o fechas.

3.4. ORIGEN DEL GRAFFITI MODERNO

Guerra de estilos

Aunque realmente el primer graffiti se remonta a las pinturas rupestres donde tiene sus primeros precedentes, el graffiti tiene sus orígenes en la época del imperio romano, ya entre los romanos estaba muy presente la costumbre de la escritura sobre los muros y columnas, de forma esgrafiada o pintada. Aunque en este proyecto daremos un pequeño salto al graffiti más “moderno”. Cuando apareció de la mano de la cultura hip hop en la ciudad de Nueva York, los primeros artistas de esta época al principio se dedicaban solamente a las firmas o *Tags*.

Podemos empezar a llamar graffiti moderno al que comenzó a desarrollarse a finales de la década de los años setenta en las ciudades de Nueva York y Filadelfia, donde empezaron a surgir los grandes artistas del graffiti como son Cat161, Taki183, Julio204 y Cornbread, estos fueron los pioneros en empezar a pintar sus nombres en paredes de la ciudad o en las estaciones del metro de Manhattan, cualquier lugar por donde pasaran, dejaban su huella en todos los sitios posibles.

Era curioso cómo los barrios más marginales de Nueva York estaban situados al lado del fabuloso Broodway, parecía haber sido caldo de cultivo de los primeros artistas del graffiti, reuniendo en un mismo lugar tanto culturas como grandes diferencias de clases. De esta forma los graffiteros equilibraban la balanza entre la pobreza y la riqueza, rompían la barrera que delimitaba a las distintas clases de personas.

También se trataba de una especie de batalla o juego contra los agentes del poder y de una salida de la pobreza y del gueto.

Por ejemplo Cornbread se hizo famoso por saltar la valla de un zoo de Filadelfia para pintar su firma en una pared del elefante del zoo.

A través de estos pioneros nació el graffiti americano, y se extendió a lo largo y ancho del mundo arrastrando así a miles de jóvenes.

Al comienzo utilizaban su nombre real o apodo pero no tardaron en aparecer los primeros pseudónimos, los graffiteros elegían un tipo de nombres en clave para realizar sus pintadas.

Pero a causa de la gran aparición de firmas por toda la ciudad los graffiteros empezaban a necesitar nuevas formas para destacar sus hazañas, las firmas obtuvieron cada vez mayor tamaño para provocar mayor impacto visual hasta que aparecieron las primeras piezas en las estaciones o en los trenes de Nueva York.

Cada vez se observaban pintadas más elaboradas y de tamaño cada vez mayor, esto empezó una guerra en la que los graffiteros necesitaban demostrar quien era el que mejor y más grande conseguía las pintadas, y cuantos más sitios pintados tenía el graffitero, más reputación ganaba entre los demás.

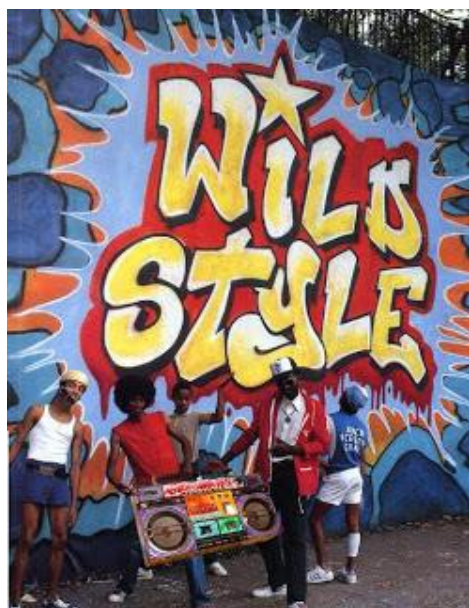
Muchos de los artistas buscaban la fama ya fuese pintando más cantidad de trenes o consiguiendo el mejor resultado en sus obras. Los que decidieron optar

Taki 183

por plantillas o carteles buscaban un tipo de comunicación con el transeúnte o dar forma al entorno.

Algunos de los artistas como Seen, Lee, Dondi, Blade, Iz the Wiz se convirtieron en grandes referentes por la calidad lograda en sus obras. Pero uno de los artistas más influyentes y pionero fue TAKI 183, de origen griego y trabajador como mensajero de correos, aprovechaba su profesión para dejar su firma en todos los lados a donde iba a entregar los paquetes.

Graffiti Bronx

Como ya hemos comentado antes los primeros graffiteros pioneros del movimiento tenían la necesidad de dejar su firma en todos los lugares por donde pasaban, así que de esta manera la firma de Taki183 se veía cada vez en lados más complicados e impactantes lo que provocó en los jóvenes una gran curiosidad en sus hazañas hasta el punto en el que empezaron a aparecer nuevas firmas por la ciudad de Nueva York.

Al principio los artistas del graffiti se centraron en los trenes porque viajaban por toda la ciudad y era la mejor forma de darse a conocer. A mediados de la época de los años ochenta se afirmaba que no había ni un solo tren que no hubiese sido pintado alguna vez de arriba abajo. Pero esta situación empezó a cambiar cuando en el año 86 las autoridades de Nueva York tomaron medidas para proteger los trenes de los graffitis, colocaban vallas que dificultaban el acceso a los trenes y estaciones y limpiaban los vagones con regularidad para intentar de esta manera desmotivar a los protagonistas de las pintadas. Lo cual no tuvo ningún resultado porque aunque a medida que pasaba el tiempo era mayores las dificultades para pintar, los graffiteros se las ingeniaban para realizar las pintadas, y lo conseguían.

Por la misma época comenzaban las primeras exposiciones en Ámsterdam y Amberes. Los graffitis empezaron a aparecer básicamente en todas las ciudades europeas desde principio de la década del año ochenta, aunque en Ámsterdam Y Madrid había aparecido un movimiento de graffiti más temprano que tenía su génesis en el Punk.

Pero fue con la llegada del Hip Hop cuando realmente se produjo la gran expansión del graffiti europeo. Ya que el público que creaba este movimiento de música rap, englobaba básicamente a todos los graffiteros.

La mayor parte del graffiti en este continente estaba basado en el modelo estadounidense, que sigue siendo el más popular actualmente.

Con el hip-hop, el graffiti se introdujo en casi todos los países occidentales y occidentalizados y llegó posteriormente a lugares más lejanos. Asia y América del sur entraron más tarde, pero su cultura del graffiti está creciendo de una manera exponencial y han alcanzado ya un nivel muy alto, sobre todo América del sur.

Muelle

Muchos jóvenes decidieron imitar a Taki183 y así empezó una fuerte corriente que se hacía cada vez más notable viéndose pintadas en todos los metros y toda la ciudad. Este “arte” que comenzaba con gran fuerza se vio duramente perseguido por las autoridades ya que cada vez era mayor el gasto para limpiar las pintadas.

Al final se desencadenó una batalla no solo entre las autoridades y los graffiteros, también entre los propios graffiteros existían rivalidades cada vez más fuertes puesto que al fin y al cabo trataban de imponer el ego personal pintando en zonas casi inaccesibles o muy peligrosas. Trataban de luchar por las zonas a ocupar, además de ganarse un estatus y por ser reconocidos como los más activos.

Hoy en día el tema del graffiti aun ha obtenido más fuerza que en sus inicios por el fácil acceso a adentrarse en esta cultura. Esto propicia la aparición de nuevos graffiteros en todas las ciudades y en general en cualquier parte del mundo. El crecimiento imparable de este fenómeno es gracias a la gran difusión y la popularización del arte urbano. Lo que hace realmente sencillo que cualquier joven pueda conocer o iniciarse en esta cultura es la gran cantidad de locales donde poder encontrar material para llevar a cabo la realización de las pintadas o cualquier material que vaya asociado al mundo del graffiti como son las pegatinas con el “pseudónimo”, los botes de spray o los rotuladores para los *tags*.

El flujo de información en internet, como herramienta, también hace una gran labor para fomentar y adentrarse en este mundo, ya que en él existe todo tipo de información acerca de este arte urbano o la interacción con otras personas que compartan tu misma afición y gente con más experiencia que pueda explicar los pasos a seguir y no menos importante es la gran galería de imágenes que se encuentran en internet para tomar referencias, ideas y motivaciones.

Seen2

TERMINOLOGÍA GRAFITERA

-Escritor (Writer) : Se le llama al propio graffitero, puesto que su dedicación es escribir en las paredes.

-Tag: La forma más básica y rápida del graffiti. Es la firma del escritor con su propio estilo, muchas veces con los sufijos "one"; "er", "es".

-Tagging up: El acto de poner tu tag con spray, rotulador o cualquier utensilio que marque.

-Crew: Se le conoce al grupo de graffiteros compuesto por dos o más integrantes, los nombres de la crew suelen estar compuestos por dos o tres palabras.

-Bombardeo: Salir a pintar por la ciudad, bombardear.

-Pieza: Tipo de letras con más elaboración, para que se considere una pieza debe tener como mínimo tres colores de relleno.

-WildStyle: Es una construcción complicada de letras intercaladas. Un estilo difícil que consiste en diversas conexiones. Algunos son indescifrables.

-3D: Es un estilo tridimensional al que muchas de las veces se le aplica el wild style para hacerlo más complejo.

-Pompa: Estilo de letras normalmente redondas y rápidas de hacer, son las letras que podemos encontrar en lugares vistosos de las ciudades.

-Fondo: Son los dibujos y acompañamientos que se hacen por detrás de las letras para unificar las piezas de varios escritores.

-Hall of fame: Es la concentración en un mismo muro de muchas piezas de artistas reconocidos con fondos elaborados, su traducción al castellano es muro de la fama.

-Cierre: Persiana metálica de negocios con pompas o tags.

-Toyaco: Es un escritor sin experiencia o con mala fama entre el gremio, que además posee un estilo demasiado malo y sucio. Y en ocasiones plagia a los demás.

4. IMPACTO VISUAL Y PERSONAL

Modelo tatuada

4.1. CONCEPCIÓN SOCIAL DE LOS TATUAJES

Como he comentado antes, los tatuajes tienen un impacto visual negativo para algunas personas, normalmente de avanzada edad puesto que antiguamente cuando esas personas eran jóvenes no era normal ver tatuajes a una persona cualquiera, los que los llevaban, eran como comentamos anteriormente personas conflictivas o expresidarios aunque no siempre era así, habían excepciones. Y antes los tatuajes eran señas de los delitos que habían cometido.

“Uno se hace un tatuaje para lucirlo, pero pierde uno muchas cosas [...] tu familia ya no te apoya y la gente por la calle te mira con temor, se cambian de banqueta [...] una vez vino un niño de la visita y le iba a dar una paleta y me vio y se fue llorando, yo creo le dio como miedo y es que el tatuaje es una expresión violenta, es como decir: soy malo y qué.”⁵

Por eso eran mal vistos, pero poco a poco la cosa ha ido cambiando por suerte a mejor aunque todavía queda camino. Las personas que no confían en los tatuados antes de juzgar deben conocer a esa persona. Hoy en día los tatuajes son un arte más, tal y como es pintar un cuadro o escribir un poema.

⁵ Ribeiro Toral, Raquel y Mendoza Rojas, 2012, Noehemi, *El cuerpo preso tatuado: un espacio disursivo*. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632013000300012

Convención Valencia tattoo

Gracias a los avances tecnológicos y a las mejoras de muchos materiales se consigue hacer tatuajes de un alto nivel visual.

Con el paso de los años y la modernización de las personas, cada vez es más habitual ver a ciudadanos de a pie normales con tatuajes por todo el cuerpo. Puesto que el uso de los tatuajes ahora ya no tiene un significado negativo para la persona que los lleva. Como antes comentamos, en el comienzo de los tatuajes carcelarios como su propio nombre dice, era habitual ver tatuajes en personas con un pasado delictivo marginados por la sociedad, pero ahora por fin está cambiando la cosa y no es nada raro ver a personas de todo tipo luciendo tatuajes.

Los tatuajes son dibujos marcados en la piel de por vida, eso hace que la mayoría de la gente medite bien sobre el dibujo que llevará plasmado, esto es una cosa muy interesante porque de esta manera cada vez se trabaja en tatuajes más elaborados y con más calidad. Podemos ver verdaderas obras de arte marcadas en la piel, desde retratos de familiares a la perfección al más mínimo detalle; dibujos radiantes de colores llamativos o nombres y fechas con la sutileza que ese tipo de tatuajes pide.

Ahora caminando un día normal por la calle puedes ver tanta cantidad de distintos tatuajes que puede convertirse como una visita a un museo. Cada vez son menos los prejuicios de la gente hacia este arte.

En 1876 en los EE.UU. ocurrió la primera convención de tatuajes. Estos eventos ahora recorren el mundo para mostrar lo que de verdad es el arte de tatuar. Las convenciones suelen durar 2-3 días y se celebran en hoteles, ferias o recintos cubiertos de grandes tamaños, todo depende del número de participantes. Aquí es donde se exponen y se realizan verdaderos trabajos complicados y novedosos.

Los tatuadores trabajan en stands⁶ separados y en las últimas horas de cada día de la convención se realiza el concurso a los mejores tatuajes de la convención con jurados compuestos por tatuadores.

Desde mi punto de vista, el tatuaje va camino de instaurarse como un tipo más de arte reconocido por la mayoría, puesto que de alguna forma, la práctica del tatuaje conlleva en su metodología y en sus resultados, un proceso artístico complejo y sensitivo que le otorga esa connotación artística que hasta el momento se le había negado.

6. ESTAND. Es el espacio dentro de una feria o salón en el que una empresa expone y presenta sus productos o servicios.

4.2. IMPACTO DEL GRAFFITI EN LA SOCIEDAD

Desde mi punto de vista en los tiempos que nos encontramos es difícil tratar el tema del graffiti con las personas que desconocen o no entienden este arte, el motivo puede ser que en la mayoría de los casos los graffiteros aparte de realizar las pintadas para satisfacción personal, se hacen por aquello que ya comentábamos en los inicios del graffiti moderno. Es esa pelea de egos la que provoca aumentar los resultados y la diversificación de estilos entre los graffiteros de las zonas. En lucha por los territorios o por tener más cantidad de graffitis por la ciudad, es algo que solo se entiende entre los graffiteros.

Para las personas de a pie solo son letras sin significados y que además ensucian los muros o persianas, y es normal que para ellos al no tener sentido ninguno lo vean como algo innecesario. Pero la cosa cambia para estas personas de a pie cuando en lugar de ver letras lo que ven en las pintadas son dibujos. Animales, personajes, objetos, etc.. cuando se trata de un mural con un fondo elaborado o un dibujo con colores llamativos ya cambia la percepción de la ilegalidad por la ciudad, pudiendo ser aceptados aquellos que trabajen en los murales por las personas que critican las pintadas de letras.

Cierto es que no se puede encasillar en el mismo saco el graffiti ilegal o bombardeo de la pintura mural. Pero al fin y al cabo la acción de pintar sigue siendo graffiti y es por eso por lo que he decidido tratar el tema sin distinciones.

Cierre Vota Dier

4.3. DE LO LEGAL A LO ILEGAL EN EL GRAFFITI.

Este tema es uno de los más criticados y de los que más controversia crea entre la gente que pinta graffiti y los que no. El graffiti como en sus inicios ya comentábamos, se trataba y se trata de un tipo de juego o batalla de egos entre los propios artistas y esto se consigue llenando todos los lugares con tags⁷ o bombardeos⁸ para conseguir los sitios que más impacto causen en la gente que lo vea, pero lo que sucede es que muchas de las veces las paredes donde dejan su sello es en paredes “elegantes” o con cierta antigüedad, edificios o casas y eso llega a molestar a la gente porque como es lógico se está atentando contra espacios privados de particulares. Es por eso que la gente ha llegado a un punto que asocian todo los graffitis al vandalismo y en cuanto te ven con un bote en la mano te juzgan.

Pero por lo que verdaderamente se debería de conocer el graffiti es por el trabajo e implicación que conlleva y por los resultados que se pueden obtener tanto estéticos visualmente como por el mensaje que pueden llegar a transmitir al espectador.

Ruta Street art Valencia

7.TAGS. Es la firma rápida y básica que usa el graffitero con su apodo .

8.BOMBARDEO. Salir a pintar por la ciudad, bombardear.

5. UNA FORMA DE VIDA.

Como ya he comentado durante el trabajo, tanto el graffiti como el tatuaje son dos artes muy completas, llenas de talento que proporcionan los miles de artistas que día a día crean nuevas obras, esta evolución tan notoria que han sufrido estas artes es gracias a toda la información que hoy en día nos proporciona tanto internet en sí como más concretamente las redes sociales, cualquier duda que se plantee la puedes resolver con un solo clic, es por eso que cada vez aparecen nuevos artistas y cada vez de más temprana edad.

Por suerte yo he vivido en primera persona las facilidades de las que hablo. No recuerdo ni cuando fue la primera vez que cogí un lápiz para intentar dibujar, toda la vida he tenido presente el arte aunque al principio solo fuera de forma visual, observando con detenimiento a los que lo practicaban. Recuerdo como me impresionaban los primeros grafiteros a los que vi en acción, podía pasarme horas observando todo el proceso para pintar el mural, despertando en mi un gran interés para algún día poder hacerlo. Empecé a comprar en los quioscos la revista "Hip Flow" era una revista de hip hop que contenía un apartado exclusivo para el graffiti. Así es como me animé a dibujar mis primeros intentos de grafitis sobre papel a veces incluso copiando grafitis de otros artistas.

Recuerdo el primer contacto que tuve con un bote de spray, fue a 9 años más o menos cuando compre un spray de color negro y busqué paredes viejas para hacer las primeras firmas. La gran dificultad que se presenta la primera vez, despertó en mi aun más fuertemente el reto de conseguir crear lo que en las revistas veía. A día de hoy aun sigo en una lucha constante para superarme en cada graffiti o en cada tatuaje. Con esta breve historia lo que quiero mostrar es como algo que empieza por una curiosidad de pequeño se convierte en una forma de vida, un motivo personal por el que luchar en cada instante de la vida intentando poco a poco pulir la técnica y la calidad.

Y creo que esta opinión no es solo mía, es un sentimiento que estoy seguro que comparto con la mayoría de artistas del gremio.

5.1 INFLUENCIAS EN EL GRAFFITI

Para vincular mi obra personal necesito referenciar al graffiti. Creo que este punto puede ser uno de los más importantes puesto que todas las personas necesitamos a veces un punto de apoyo para avanzar en nuestra propia obra. El apoyo que necesitamos nos lo proporcionan otros artistas o personas que sean capaces de transmitirnos algo e inspirarnos de alguna manera para que nosotros podamos desarrollarnos al máximo, en la pintura mural o graffitis en si, existen cada vez más “escritores” que es como se le llama a los graffiteros. Además a día de hoy hay cada vez más escritores de mayor calidad y con gran variedad de formas, estilos, colores incluso profesionales que viven de ello y de estos escritores de tan notable calidad son en los que podemos inspirarnos. Pero las influencias no tienen porque ser solo gráficas, también podemos encontrarnos con inspiraciones melódicas como pueden ser las canciones o poemas. O incluso obras de teatro, también en las acciones de la vida cotidiana que realizamos día a día podemos encontrar ideas que llevar a cabo en nuestras obras. El graffiti desde sus principios ha conocido artistas de todos los estilos posibles, todo ha ido cambiando según las épocas y estilos del momento .

Los artistas que más han influido en mi trayectoria son:

Etam Crew – Polonia.
Aryz – California.
Sofles – Australia.
Revok – EE.UU.
Digital Does – Países Bajos.

5.1.1. ETAM CREW

Etam crew (Sainer)

Esta crew⁶ o grupo de graffiteros la componen dos artistas llamados Sainer y Betz, la crew comenzó en 1987 en Turek (Polonia), que se encuentra a unos 100 km de Lodz ciudad en la que nació Sainer. Con los años estos dos jóvenes se encontraron en la academia de Bellas Artes de Lodz. Y justo en ese momento es cuando empezó la amistad entre ellos. Salían de fiesta, se juntaban a menudo y así es como fueron haciendo su vínculo cada vez más cercano. Además se dieron cuenta de que eran personas que se complementaban muy bien tanto personalmente como artísticamente. Los primeros muros que realizaron no eran más que letras con algún personaje, pero poco a poco se iban entendiendo mejor y realizando trabajos con mas notoriedad. Eran y son conocidos por sus estilos tan únicos y personales como el de cada uno por separado pero que a la vez se complementan con gran éxito. Buscan con sus composiciones y formas crear en el espectador sensaciones novedosas y sorprendentes, cosas “fantásticas” y a la vez bonito de ver. Esto lo consiguen gracias a el estilo más realista de Sainer y las composiciones fantásticas de Betz. Juntos forman un equipo imparabile, se caracterizan por sus grandes manejos en anatomía humana y gamas de colores armoniosos.

Etam crew (Betz)

⁶ CREW. Grupo de graffiteros compuesto por dos o más integrantes

5.1.2. ARYZ

Aryz

El artista Aryz nació en Palo Alto (California) pero a los tres años se traslado a Barcelona donde desde una edad muy temprana empezó a interesarse por el dibujo y todo lo relacionado, Ya que en su familia hay un verdadero interés por las cosa “hechas a mano” y el conocimiento de lo artístico.

Desde pequeño cuando su madre lo acompañaba al colegio, el mejor tramo de camino era el que tenía un muro lleno de pintadas, le fascinaba esos colores y composiciones . Cuando comenzó el instituto su círculo de amistades se veía empapado por la cultura hip hop, unos bailan break dance, otros se interesaban por el graffiti. Y así es como surgió su primer contacto con los sprays.

Él y varios amigos compraron sus primeros aerosoles y se dirigieron al muro que desde pequeño admiraba, donde una y otra vez había estado horas y horas viendo como otros lo hacían. Ahí se dio cuenta que el primer contacto no fue tan fácil como parecía desde fuera.

Ahora Aryz es uno de los muralistas españoles más influyentes en la escena del graffiti o pintura mural. Sus enormes fachadas pintadas a spray y rodillo con pintura acrílica son conocidas en todo el mundo.

Algo que le caracteriza es su gran afán y dedicación que emplea para su cometido, es una persona a la que no le gusta encasillarse o ponerse adjetivos en lo que es o deja de ser artísticamente ya que para él, eso es ponerse barreras. La mayoría de las veces comienza con un boceto previo al muro, la superficie a pintar tiene gran importancia. Para llevar a cabo la obra, hay que tener en cuenta el tamaño y forma de la pared para que no hayan problemas a la hora de encajar el dibujo.

“Tengo muy en cuenta los colores del entorno, el edificio, la forma... Priorizo la búsqueda de un lenguaje, de una manera de intervenir y resolver el espacio”¹³

Aryz

Otra de las cosas que tiene muy en cuenta para la elección del dibujo, es el entorno, inspirándose tanto en los colores que predominan los alrededores de la superficie a pintar como en la forma de la pared.

Le gusta dejar el menor espacio en blanco posible, aunque se le caracteriza por el gran tamaño de sus murales, llegando a cubrir laterales de edificios enteros. Eso es algo secundario para él, quiere que la atención se preste no en el tamaño sino en la calidad de sus trabajos. Aunque podría pintar en gran cantidad de eventos su mayor prioridad es pintar cerca de casa y pintar en lugares que le puedan aportar algo. La gama cromática que destaca en sus obras suelen ser colores desaturados, esto es algo que acompaña muy bien a la temática que el autor utiliza habitualmente, personajes y elementos orgánicos.

En su evolución artística como he comentado, al artista se le conoce por sus grandes murales en laterales de edificios o paredes gigantes, pero el mismo reconoce que esa faceta va a ir cambiando y de hecho ya esta haciéndolo desde que su trabajo se desenvuelve mejor metido en el estudio pintando cuadros y dibujando que perdiendo el tiempo en aviones para dirigirse a otros países a pintar.

“Mi estado anímico está directamente ligado a los resultados que voy obteniendo. Convivir con esta montaña rusa de emociones es lo peor de ser artista.”⁷

Que es algo que todavía le entusiasma pero que a la vez tiene un desgaste físico difícil de aguantar.

Para despedirnos de este gran artista he decidido nombrar una cita extraída del libro tramontana.

⁷ ARYZ.(2018). *Tra/montana*: Editorial Montana Colors.

5.1.3. SOFLES

Sofles

Sofles es un artista Australiano, más concretamente de Brisbane. Su comienzo en el graffiti fue con el nombre de WOOKS sobre el año 2000 en clase de arte, unos compañeros que pintaban graffiti lo invitaron a una misión en un tren. Así comenzó su interés por el mundo del graffiti. Empezó a interesarse por el estilo 3D⁸ en sus letras pero no obtuvo los resultados que el realmente quería conseguir así que se decantó por un estilo algo más tradicional. Cuando realmente fue reconocido mundialmente por sus pintadas y su estilo fue con el nombre de SOFLES, tiene un estilo muy amplio desde letras que van desde las pompas⁹ simples hasta piezas¹⁰ con mucha elaboración y complejidad hasta pintando chicas de cuerpo completo o caras con una calidad también impresionante.

Sus grandes hazañas le han llevado a trabajar con empresas reconocidas mundiamlemnte como Adidas, Red bull o Myer.

En la obra de este artista predominan los volúmenes que forman sus letras o dibujos gracias a los fuertes contrastes entre los colores que el elige. En ocasiones utiliza gran cantidad de colores y para darle solidez le añade con negro los contornos y algunos detalles que crean las partes oscuras y otras veces utiliza un solo color pero con varias tonalidades para no salirse de esa gama que elija, pero siempre utiliza los contornos negros para remarcar las formas de sus letras o composiciones. Eso es algo que lo caracteriza y diferencia del resto de artistas.

5.1.4. REVOK

Revok

Jason Williams nació en 1977 en Riverside, California. Se interesó por el arte a una edad muy temprana por las portadas de los álbumes de su padre y también por los cómics. Fue un aficionado al skate en su adolescencia, lo que le animaba a escaparse de casa con frecuencia y así también ir adentrándose en las pinturas callejeras.

Actualmente es miembro de La Séptima Carta, una crew¹⁸ famosa de la costa oeste formada por varios artistas y también forma parte de Mad Society Kings (MSK) que también es un equipo de graffiti mundialmente conocido. Desde sus comienzos, Revok ha sido un artista muy reconocido e influyente por sus graffitis. Pero también lo ha sido como artista prolífico ya que sus trabajos han sido expuestos por todo el mundo en museos y galerías.

⁸ 3D. Es un estilo tridimensional al que muchas de las veces se le aplica el wild style para hacerlo mas complejo.

⁹ .POMPAS. Estilo de letras normalmente redondas y rápidas de hacer, son las letras que podemos encontrar en lugares vistosos de las ciudades.

¹⁰ PIEZAS. Tipo de letras con más elaboración, para que se considere una pieza debe tener como mínimo tres colores de relleno.

5.1.5. DIGITAL DOES

Digital Does

Digital Does es un artista internacional multidisciplinario reconocido ante todo por su acertada elección de colores su pulido estilo limpio y gran preocupación por matizar el detalle. Nació en 1982 en Veghel, Países Bajos y ha estado perfeccionando su oficio desde 1997 que es cuando realizó su primer graffiti con espray a la edad de 14 años , a medida que iba pintando iba dándose cuenta de la gente que practicaba el mismo arte, eso fue uno de los principales motivos para que Does lo siguiera haciendo con más ganas.

A día de hoy se le conoce por la calidad de sus obras y el gran manejo que demuestra en la técnica depurada no solo pintando graffiti. También pintando al oleo, acrílico incluso jugando con las texturas reales del muro añadiendo capas de cemento y pintándolas a su interés.

En 2006 creó con varios compañeros la crew Love Letters, esta crew²⁰ es un colectivo creativo de diez escritores¹¹ europeos de Alemania, Suiza, Francia y los Países Bajos.

Este artista tiene un gran trayectoria no solo artística sino también deportiva. Hasta los 28 años era jugador profesional de fútbol, pero una grave lesión le obligó a retirarse del fútbol y centrarse por completo en el graffiti.

Digital Does

Mientras estaba solo en casa, en el sofá y recuperándose de numerosas lesiones, su talento continuó desarrollándose en sesiones de dibujo elaboradas. La retirada en el deporte le presentó una nueva oportunidad: la oportunidad de centrarse únicamente en su arte. Después de haber dedicado muchos años subterráneos a la escena de graffiti y el estilo, rápidamente se forjó una reputación como uno de los mejores exponentes de la artesanía. Actualmente, crea graffiti porque lo hace sentirse bien y es la distracción perfecta de la rutina diaria.

Este artista ha sido un gran referente para mí en muchos aspectos, además en varias ocasiones el artista ha utilizado la técnica de pintar en muros con lienzos o cartones pegados a la pared y retirándolos posteriormente.

¹¹ ESCRITORES. Se les llama a los mismos grafiteros, puesto que su dedicación es escribir en las paredes.

5.2. INFLUENCIAS EN EL TATUAJE

El tatuaje es una de las corrientes artísticas que más artistas engloba a nivel mundial, su diversidad en estilos, formas, colores y tamaños en la que poder inspirarte. Además con el paso de tiempo cada vez es más normal que la gente quiera tatuarse y eso es importante también porque si no existieran pieles que tatuar la cultura del tatuaje se extinguiría. En cada zona del mundo predomina un estilo distinto repleto de cultura y historia detrás de cada piel. Podríamos empezar desde Nueva Zelanda con sus tatuajes Maorís¹².

Perú por el hallazgo de un brazo de momia con tatuajes en su piel incluso marcado en el hueso.

Japón por sus tatuajes estilo japoneses y la gran influencia de la mafia yakuza¹³ para marcar a sus integrantes .

Ahora existen miles de tatuadores que fueron naciendo de esas culturas y expandiéndose por todo el mundo hasta hoy.

Para mi los tatuadores que más han influido en mi trayectoria a nivel artístico han sido los siguientes:

Logan

5.2.1. LOGAN

Años de experiencia avalan a este artista, que podría decirse que es de los precursores del estilo New School¹⁴ en el tatuaje y graffiti del panorama español. Tiene una cantidad asombrosa de obra grafica tanto en muros como en pieles. Un estilo único que le hace diferenciarse del resto de artistas. Su utilización de los colores es de una forma muy solida y con colores saturados, lo que hace que sus obras brillen solo con mirarlas.

Actualmente y desde hace años es jefe de un estudio de tatuajes ubicado en Sevilla llamado Barracuda tattoo.

Logan participó en el primer festival polinizados creado por la facultad de bellas artes de Valencia en el año 2008 junto al artista "Dems". Evento promocionado desde el centro de investigación Arte y Entorno gracias a Juan Peiró, Juan Canales , Constancio Collado, etc.

¹² MAORIS: Los maoríes o maorís son una etnia polinesia que llegó a las islas de Nueva Zelanda, en el océano Pacífico sur.

¹³ MAFIA YAKUZA. La yakuza es el equivalente del crimen organizado, es una mafia japonesa que data del Siglo XVII y eran reconocidos por los tatuajes que vestían.

¹⁴ NEW SCHOOL. Se le conoce al estilo de tatuaje donde predomina los colores sólidos, líneas gruesas de contorno y dibujos inspirados en los cómics.

Koan

5.2.2. KOAN

Es un tatuador con gran experiencia en el mundo del arte en general ya que sus comienzos mas tempranos fue con el graffiti un campo que consigue dominar con destreza, también podemos encontrar cuadros, ilustraciones con una calidad excelente, empezó en el mundo del tatuaje gracias a un amigo que lo inició y gracias a sus habilidades ha logrado abrirse un camino con grandes resultados. Su especialidad es el New School y el Realismo en blanco y negro. Su forma de dibujar es algo parecida a la del artista Víctor Chil , puesto que son amigos y han trabajado juntos lo cual les ha enriquecido recíprocamente uno del otro.

Victor Chil

5.2.3. VICTOR CHIL

Es uno de los tatuadores mas solicitados de la ciudad de Barcelona por su estilo de dibujo muy depurado y por la forma de utilizar los colores y aun más importante por el resultado final en la curación de sus tatuajes. Víctor comenzó el tatuaje a los 19 años, el estilo que mas se dedica a hacer y por el cual buscan a esta persona es el New School y el realismo a color. El new School consiste en dibujos los cuales se podrían encontrar en un comic o en ilustraciones con una línea gruesa para delimitar los contornos y finas para remarcar los detalles interiores de las figuras. La mayoría de artistas que se dedican a hacer este estilo vienen anteriormente del graffiti.

6. PROYECTO PERSONAL

- DESARROLLO DEL PROYECTO
- IDEA INICIAL
- BOCETOS
- FOTOS DEL PROCESO
- RESULTADO FINAL
- PROBLEMAS
- LOCALIZACIÓN DEL MURAL

TRABAJOS PREVIOS

Graffiti y Tatuaje

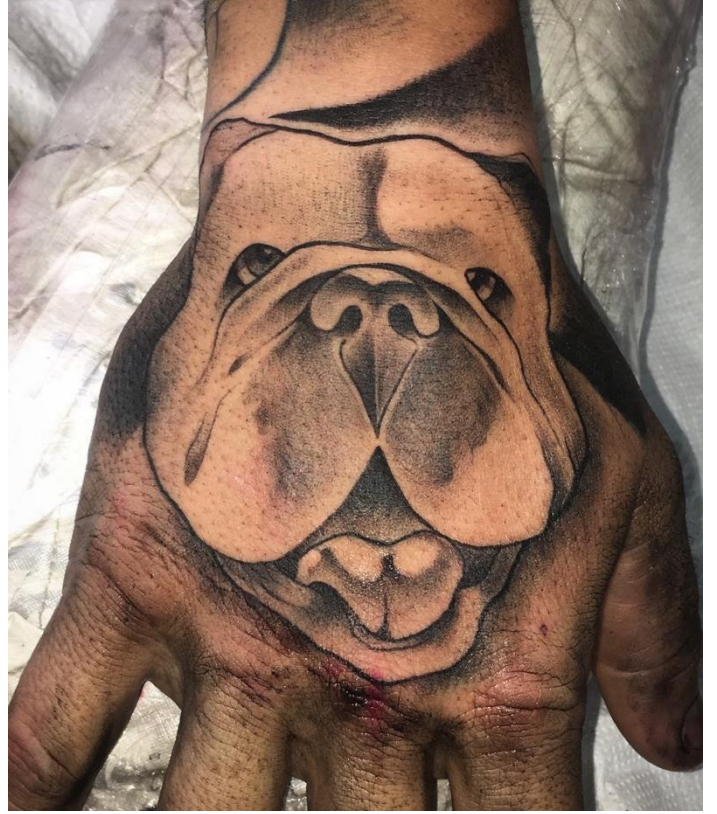

<https://www.youtube.com/watch?v=d3ZKC-YPdA4&t=18s&frags=pl%2Cwn>

https://www.youtube.com/watch?v=8XDzYqO_fP0

6.1. DESARROLLO DEL PROYECTO

Con este proyecto, no sólo busco crear una obra para que la gente pueda verla cuando pase por la calle, sino también crear, en cierto modo, una fomentación del arte urbano a mayor escala. Utilizando las redes sociales creando un hashtag con el emblema: “unidosporelgrafftattoo” ya que hoy en día, las redes sociales juegan un papel fundamental en nuestra sociedad, y un hashtag tiene el poder de difundirse fácil y rápidamente. Invitar con él, a todo el que quiera apoyar al graffiti y el mundo del tatuaje a subir sus obras apoyando la causa con el mismo emblema, y de esta forma, llegar no solo a la gente que camine por la calle y vea mi mural, sino también a todos los lugares del mundo, que sean capaces de poder ver este movimiento con sólo meterse en las redes sociales.

Puede parecer algo difícil de conseguir pero hoy en día el papel de las redes sociales facilitan mucho los procesos de expansión, tanto de productos como dando a conocer un movimiento abierto a toda persona del mundo. Así unir artistas de distintos países y distintos estilos o técnicas pasando desde el graffiti hasta el tatuaje que aunque sean técnicas distintas, guardan mucho en común, por el tipo de público y por la temática en las obras.

Los graffiteros que quisieran colaborar solamente tendrían que firmar el mural con el emblema #unidosporelgrafftattoo y una vez colgadas las obras en Instagram utilizar el hashtag para unificar en la red todas las publicaciones colaboradoras.

En el caso de los tatuadores el procedimiento sería distinto puesto que al trabajar las obras en pieles de personas no sería necesario tener que tatuar el hashtag ya que el tatuaje es algo personal, sería suficiente escribir el hashtag en un trozo de papel y colocarlo al lado del tatuaje para hacer la foto y subirlo a Instagram con dicho emblema.

6.2. IDEA INICIAL

Desde el comienzo de carrera supe que mi trabajo final de grado iría relacionado con mis aficiones y en ocasiones mi trabajo ya que gracias a eso he podido permitirme los estudios. Desde bien pequeño comencé con el graffiti y años más tarde con el tatuaje, ya son 6 años los que llevo tatuando y más de 11 pintando graffiti, aunque claro esta que cuando mayor evolución he notado ha sido a raíz de estudiar la carrera de bellas artes. Han sido cuatro años de aprendizaje día a día y de conocer técnicas que no habría tenido el placer de conocer si hubiera seguido mi camino en solitario. Así que es por eso por lo que he escogido realizar un mural de graffiti utilizando algo de temática sobre el tatuaje.

Como he comentado en la parte histórica. La época en la que mas hincapié he hecho entorno a los tatuajes ha sido durante los años 70, cuando la gente no se hacia tatuajes a no ser que hubieran tenido una estancia en prisión o se hicieran en los cuarteles militares entre los propios soldados. Uno de los tatuajes por los que más se recuerda a día de hoy esa época es un corazón con un pergamino y en el escrito, amor de madre y una flecha que lo atraviesa.

Es un tatuaje muy significativo y que todavía perdura, es por eso por lo que decidí que tenía que formar parte de mi mural, transmitiendo a los transeúntes el significado de las raíces del tatuaje. Y como el tema del graffiti también juega un importante papel en este trabajo tenía que fusionar las dos culturas en un solo mural. Así que para que todo tuviera un resultado englobado pinté un animal que haría de nexo entre el graffiti y el tatuaje.

Un dibujo de un zorro animado con tatuajes, sosteniendo en su mano un bote de spray y la pintura que sale de la boquilla se une con el fuego que desprende el corazón de amor de madre.

En la interpretación del corazón he tomado la iniciativa de cambiar el mensaje del pergamino, en lugar de amor de madre he preferido poner "amor de padres" haciéndoles así un guiño a mis padres que tanto esfuerzo y apoyo me han mostrado siempre en mis gustos personales, así que siento la necesidad de regalarles con orgullo el mural que pondrá punto y seguido a mis 4 años de aprendizaje en la facultad de bellas artes.

6.3. BOCETOS

Estos han sido los bocetos propuestos para la composición del mural, la diferencia entre los dos como puede comprobarse es la forma del zorro, en el de arriba, que fue el que primer boceto la postura del zorro era muy estática para el formato de la pared.

Puesto que es una pared mas larga que alta cuanto más espacio ocupe el zorro mejor quedará la composición porque es la figura de mayor tamaño. El corazón

tiene un tamaño mas pequeño por lo cual ocupara 1/3 de la pared y el zorro completo con la mano y el spray los 2/3 restantes.

6.4. FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO

Esta primera foto muestra el comienzo del proceso, así se encontraba el muro que utilicé para el mural. Por suerte gracias a las pintadas que se aprecian en la foto conseguí el permiso para hacer la pintada y así arreglar el estado de la misma.

En la primera capa de fondo utilice pintura blanca añadiéndole pigmento negro para crear un gris oscuro, necesité darle tres capas para hacer desaparecer los grafitis antiguos.

Una vez secas las tres capas, con pintura plástica negra aguada le añadí un margen negro en la parte superior de formas desiguales y con goteras para no dejar un solo color de fondo y que así le diera más detalle al fondo.

La siguiente imagen trata de la primera parte del proceso, el delineado y primeras pruebas de color. Primero se encaja el dibujo utilizando el boceto previamente elegido. Es la parte más importante porque para obtener un buen resultado final se necesita un buen encaje en la totalidad del muro.

Los colores elegidos para los dibujos han sido colores vivos que contrastaran con el fondo oscuro .

El corazón como antes comentaba pertenece a la historia del tatuaje taleguero, pero a la hora de representarlo en el muro he decidido adaptarlo al estilo del graffiti dándole un toque más actualizado y con más color, puesto que el original solía ser solo el delineado.

El muro donde he llevado a cabo el trabajo se encuentra en la Avenida de Blasco Ibáñez 119.

Las dimensiones de la pared que ocupan el graffiti son 11m de largo por 2,8m de alto.

6.5. RESULTADO FINAL

A continuación muestro las imágenes del proyecto-mural concluido y que además adjuntare un video editado con el proceso de realización.

El resultado de la obra ha sido positivo tanto personalmente como por la reacción de las personas que han ido viendo el proceso.

Además creo que la composición en sí refleja al espectador el mensaje adecuado, de una forma divertida y alegre gracias a los colores que lo componen.

VIDEO DEL PROCESO

https://www.youtube.com/watch?v=dfJsm_nAdJ8&frags=pl%2Cwn

6.6. PROBLEMAS SURGIDOS DURANTE EL PROCESO

Respecto a los problemas que me han surgido en la realización de la obra han sido los siguientes.

La elección errónea del color de fondo, la cual la provoco un mal calculo de tinte en la pintura base, quería conseguir un color verde muy oscuro y al final el primer color que salió fue muy claro y al secarse las primeras capas aún se aclaró más, a si que compre pintura negra para mezclarla con la mezcla que hice y así conseguí el color buscado.

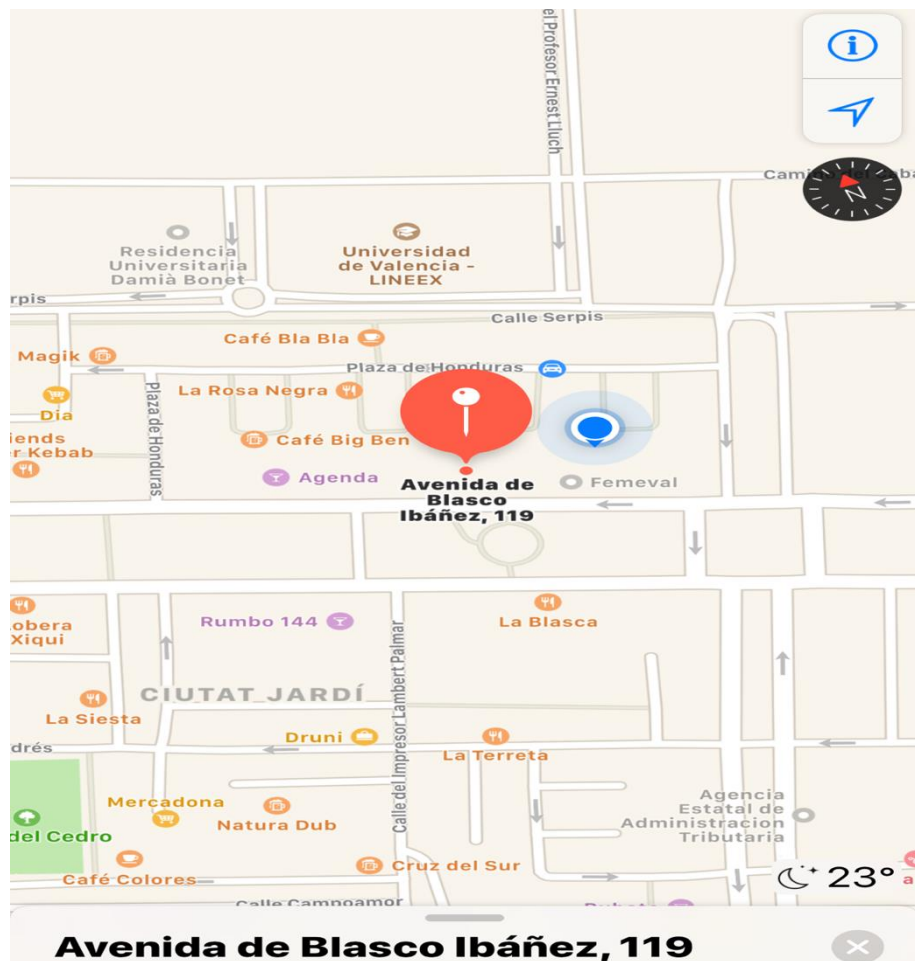
Otro gran impedimento en el proceso ha sido una valla metálica de pequeña altura situada justo a un metro y medio del muro en perpendicular, para poder ver el muro con perspectiva tenía que rodear la valla y así poder alejarme.

A parte de la valla también había una columna metálica en un lado de la pared lo cual ha sido un gran impedimento para la visualización del muro sin obstáculos de por medio. Este problema también ha repercutido en la grabación del video.

Y por último y de menor gravedad ha sido que al encontrarse el muro en un callejón había mucha corriente a menudo , y tenia que llevar mayor delicadeza a la hora de trazar líneas o detalles pequeños.

6.7. UBICACIÓN DEL MURAL

https://www.google.es/maps/@39.4734109,-0.3441967,3a,75y,115.85h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMGNIUzkdyphU_g2xsHW1Ad-VFofU0wPsYE5A6e!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Fh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMGNIUzkdyphU_g2xsHW1Ad-VFofU0wPsYE5A6e%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya97.93229-ro-0-fo100!7i13312!8i6656

Captura de Google Maps, Ubicación mural

7. CONCLUSIONES

Considero muy satisfactoria mi investigación, ya que me permite generar obra gráfica retiente perspectiva. Además, creo haber conseguido un nivel de consecución de objetivos correcto y coherente a lo planeado.

Para poder lograr la meta que me propuse al inicio del trabajo: conseguir llegar a todo tipo de personas con mi mural y hacerles ver a ese otro público que no estuviera de acuerdo en aceptar el trabajo que conlleva mi trabajo, principalmente necesitaba realizar la obra en una vía pública en la que poder trabajar a la vista de todos los transeúntes.

Conseguir una pared con estas características para mi trabajo no me fue fácil. El muro que mejor se adaptaba a mi idea pertenecía a un taller de coches localizado en la zona de Blasco Ibáñez, la suerte que tuve es que la pared se encuentra en un callejón y eso significa que cada cierto tiempo aparecen pintadas ilegales y de poca calidad.

Así que vi la posibilidad de pedir al taller el permiso para poder llevar a cabo el trabajo. Cuando les propuse la idea y les expliqué que el mural pertenecería a un trabajo final de carrera no me pusieron ningún problema, además que cuando una pared tiene un mural de grafiti suele ser más respetado y no hacen pintadas sin sentido.

Al conseguir el permiso y trabajar en ese espacio tuve el placer de interactuar con todo tipo de personas, en su mayoría con personas adultas y de avanzada edad, cada uno tenía su forma de ver el grafiti, unos mejor y otros peor pero con todas las personas con las que intercambie opiniones sabían apreciar el trabajo que tanto me estaba costando y la dedicación que ellos mismos veían en mí, así que después de todo los resultados han sido positivos como esperaba.

Espero poder seguir esta andadura de la forma más profesional posible a nivel de contrataciones por parte de instituciones, colegios, centros personales o que sepan apreciar este arte, lo lúdico de su mensaje y atractivo...

8. BIBLIOGRAFIA

LIBROS

-*GRAFITI Y ARTE URBANO(2014)*. Publicado por SUSAETA EDICIONES, S.A.

-*GRAFFITI, Arte urbano de los cinco continentes(2004)*. Editorial Gustavo Gili ,SL.

- REISNER, R. Graffiti. Nova York: Parallax Publishing Co., 1967.

- REISNER, R. Graffiti: two thousand years of wall writing. Londres: Frederick Muller, 1974.

- FIGUEROA, F. El graffiti de firma. Madrid: Minobitia, 2014.

-GORDON, Maggie. Tipografía decorativa (1994). Editorial Gustavo Gili ,SL.

-PEIRÓ, Juan Bta. Arte y funcionalidad. La pintura mural: Función estética, decorativa y publicitaria. Ed. UPV-A.V.C.A

CATÁLOGOS

- POLINIZA 2009. Poliniza 2009. Festival de arte urbano. [catálogo]. Valencia: UPV, 2009.

- POLINIZA 2010. Poliniza 2010. Festival de arte urbano. [catálogo]. Valencia: UPV, 2010.

- POLINIZA 2011. Poliniza 2011. Festival de arte urbano. [catálogo]. Valencia: UPV, 2011.

- POLINIZA 2012. Poliniza 2012. Festival de arte urbano. [catálogo]. Valencia: UPV, 2012.

- POLINIZA 2013. Poliniza 2013. Festival de arte urbano. [catálogo]. Valencia: UPV, 2013.

- POLINIZA 2014. Poliniza 2014. Festival de arte urbano. [catálogo]. Valencia: UPV, 2014.

- POLINIZA 2016. Poliniza 2016. Festival de arte urbano. [catálogo]. Valencia: UPV, 2016.

- POLINIZA 2017. Poliniza 2017. Festival de arte urbano. [catálogo]. Valencia: UPV, 2017.

- POLINIZA 2018. Poliniza 2018. Festival de arte urbano. [catálogo]. Valencia: UPV, 2018.

TESIS DOCTORALES

-CANALES HIDALGO, J.A. *Pintura mural y publicidad exterior. De la función estética a la dimensión pública*(2006) [Tesis doctoral]. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.2006

TRABAJOS FIN DE GRADO

-ÁNGEL SAURÍ, C. *Graffiti, Una aportació a la imatge de la ciutat.*(2014). Trabajo fin de grado[TFG]. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.

-GUTIÉRREZ BENAJAS, L. *El encargo como profesionalización en el arte. Evolución del grafiti hacia la pintura mural. Un aporte personal*(2017). Trabajo fin de grado[TFG]. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.

REVISTAS

-*Tra/Montana*(2018).Num 01-2018.Editorial:Montana Colors.

-*ETAM, Bed time stories* (2014).Editorial: Galeria Varsi. Venexia.

-*THE DULK, Broken thoughts*(2015).Editorial: Venexia Editrice and Varsi Editions.

PÁGINAS WEB

<https://www.digitaldoes.com/about-does/>

<http://jasonrevok.com>

<http://www.aryz.es>

<https://www.etamcru.com>

<https://www.sofles.com>

<http://tatuarte.org/articulos/tatuaje/>

<https://www.tatuantes.com/la-vanguardia-articulo-tatuajes/>

http://inkonsky.es/victor_chil/

https://www.instagram.com/victor_chil/?hl=es

<https://www.instagram.com/loganbarracudatattoo/?hl=es>

https://www.instagram.com/koan_bcn/

<http://escuelasuperior.com.ar/instituto/wp-content/uploads/2015/10/tatuajes.pdf>

<https://www.vix.com/es/btg/bodyart/5034/cual-es-el-origen-de-los-tatuajes>

GALERIA DE IMÁGENES

IMAGEN 1 FOTOGRAFÍA DETALLE SPRAY	5
IMAGEN 2 TATUAJES TALEGUEROS	5
IMAGEN 3 TATUAJE MOMIA	6
IMAGEN 4 TATUAJE 5 PUNTOS	8
IMAGEN 5 TATUAJE ALAS	9
IMAGEN 6 TATUAJE AMOR DE MADRE	9
IMAGEN 7 HERRAMIENTAS DE TATUAJE	10
IMAGEN 8 RECIPIENTE PARA TATUAR	11
IMAGEN 9 GUERRA DE ESTILOS	11
IMAGEN 10 TAKI 183	12
IMAGEN 11 GRAFFITI BRONX.....	12
IMAGEN 12 MUELLE	13
IMAGEN 13 SEEN	14
IMAGEN 14 MODELO TATUADA	15
IMAGEN 15 CONVENCIÓN VALENCIA TATTOO	16
IMAGEN 16 CIERRE VOTA DIER	17
IMAGEN 17 RUTA STREET ART VALENCIA	18
IMAGEN 18 ETAM CREW	18
IMAGEN 19 ARYZ	19
IMAGEN 20 SOFLES.....	22
IMAGEN 21 REVOK	24
IMAGEN 22 DIGITAL DOES	24
IMAGEN 23 LOGAN	25
IMAGEN 24 KOAN	26
IMAGEN 25 VICTOR CHIL	27