

bellas artes

2016-2017

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Un camino lleno de tatuajes

ESTUDIANTE: Loreto Albuixech Ramírez

DIRECTOR/A: Iván Abalate Gauchía
José Vicente Martín Martínez

PALABRAS CLAVE: Tattoo, old school, new school, silicona/látex, pintura.

RESUMEN:

Creo que voy hacerme un tattoo. Es una frase que hoy en día nos resulta bastante familiar, actualmente no es de extrañar que cualquier persona cercana a nosotros o incluso nosotros mismos llevemos uno o varios. Es más, hay personas que llegan a hacer de su cuerpo todo un lienzo donde se fusionan las ideas los conceptos y sobre todo los sentimientos. Y es ahí donde yo quiero ir a parar, para hablar de mis emociones y sentimientos vividos en una etapa de mi vida que ha sido muy transcendental, a través de las imágenes que plasmo en los cuadros os hablare de un camino repleto de sensaciones, ideas y sobre todo sentimientos.

El siguiente proyecto que les presento consiste en un trabajo pictórico en el que hago un estudio de este arte milenario y sus diferentes registros a lo largo de la historia. Donde podremos observar la diferencia estética y cromática de la Old School frente a la New School, así como distintas paradas en diferentes periodos a través de la historia del tatuaje. Todo ello junto una peculiaridad estética donde quiero dejar mi sello personal mediante los relieves y las texturas.

Por ultimo y sin enrollarme mucho más hare mención de una buena frase que suele utilizar una buena amiga mía de profesión tatuadora y diré: **Que corra la tinta**, aunque yo en mi caso prefiero decir: **Que corra la pintura.**

Índice

UNIVERSITAS
Miguel
Hernández

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

01 - 03

2. Referentes

04 - 08

3. Justificación de la propuesta

09 - 11

4. Proceso de Producción

12 - 27

5. Resultados

28 - 34

6. Bibliografía

35 - 36

1.PROPUESTA Y OBJETIVOS

El Trabajo de Fin de Grado consiste en un proyecto pictórico donde la temática principal será la estética del tatuaje. es una serie de cuadros donde se trabaja la composición, el diseño y la estética del tatuaje, cada cuadro se centrará en un concepto. y en una época. Vivida por mí en ellos Expreso sentimientos emociones e ideas personales relacionadas con mi vida.

El proyecto está dividido en dos partes, por un lado, la representación de varios cuadros con la estética de la *Old School* y en la segunda parte trabajare las representaciones con la estética que emplea la *New school*.

Para entender un poco las diferencias que observaremos en cada cuadro hablare un poco del primer estilo que represento, es el estilo de la **OLD SCHOOL**, que se caracteriza principalmente por el uso de colores sin mezcla y sin degradados, colores más primarios y solidos con tintas planas los diseños son clásicos y sencillos, la línea suele ser negra y gruesa y su estética destaca por su sencillez por la falta de experiencia con el instrumental de trabajo.

En contra posición está el estilo de la **NEW SCHOOL** este estilo se diferencia del otro por la utilización de una gran variedad cromática donde aparecen colores eléctricos, fluorescentes y dejan de ser tan uniformes para ser más degradados y difuminados, su composición es más compleja.

OBJETIVOS

1. Representar en el medio pictórico la estética propia del ámbito de tatuaje.
2. Diferenciar la estética, el diseño y los colores que se utilizan en la *Old school* en contraposición con la *New School*.
3. Estudio de las texturas y formas que aparecen en cada representación pictórica, con el interés de que una persona con dificultades ópticas pueda con el sentido del tacto entender la representación.
4. Expresar un mensaje psicológico y personal, como cuando alguien se tatúa en su cuerpo algo con un significado personal.

2-REFERENTES

1.ED HARDY¹

El primer referente que he elegido para mi proyecto es el conocido tatuador Don Ed Hardy, Nacido en Estados Unidos, California.

Este artista es de mi interés por su manera de componer y diseñar. Sus tatuajes se caracterizan por ser de composición céntrica, es decir, a partir de un elemento principal lo ornamenta con motivos florales, bandas con escritos o enredaderas. En cuanto al color diré que utiliza una gran variedad cromática

Utilizando tintas planas que acompaña con otras tintas con las que sombrea y difumina para crear efectos de luz o profundidad.

Este tatuador tiene vertientes de las dos escuelas, conserva un estilo fiel a la *Old school* en cuanto a composición, pero trata el color como lo trata hoy en día la *New School* utilizando degradados y difuminando. Entremezcla la forma de arte oriental con el tatuaje al puro estilo americano creando un eclecticismo que desprende su propio sello personal.

Sus dibujos hoy en día están representados en diferentes formatos, con ello quiero decir que de ED Hardy actualmente existe como una marca de ropa y complementos que conserva y plasma sus diseños. Estos podemos verlos en Bolsos, zapatos, gafas, camisas y un sinnúmero más de prendas de vestir.

UNIVERSITAS
Miguel
Hernández

2.REFERENTE

2.SENTO

Es un artista tatuador valenciano autodidacta, sus primeros trabajos los realizo a los 23 años y a partir de ahí siguió trabajando hasta llegar a tatuar en algunos de los mejores estudios del mundo.

Principalmente he de mencionar que he elegido a este tatuador y su estilo porque está dentro de los cánones de estética que estoy buscando para crear y confeccionar mis cuadros. A su vez por el hecho de que es un artista al que conozco y tengo confianza, y una persona que considero con un gran talento y una gran trayectoria profesional. De su estilo diré que se caracteriza con un estilo neo-tradicional, que roza el estilo de la Old School, pero con un proceso mucho más elaborado a la hora de mezclar tintas y perfilar líneas. Es muy perfeccionista esto hace que trabaje las tintas con mucha fuerza y contrastes. Casi nunca falta el color rojo en sus trabajos. Conservando ese estilo estético que se aprecia de la vieja escuela. Sus trabajos reflejan una personalidad canalla, pero al mismo tiempo refinada y pulcra rozando siempre el perfeccionismo.

M. Hernández

3.DR. LAKRA

Jerónimo López Ramírez también conocido como el Dr. Lakra es un artista de la Ciudad de México

Sus trabajos se caracterizan por su controversia y fusión de estilos. Por un lado, nos recuerda al estilo urbano de las pandillas callejeras creando un eclecticismo con el estilo hispano oriental. Trabaja el arte del tatuaje en diferentes formatos tanto en la piel como en muñecas de plástico, posters, fotografías públicas o portadas de revista de los años 50 con una gran connotación erótica.

Yuxtapone sus dibujos a imágenes originales esta fusión crea una nueva intervención que pone en jaque los valores, el mensaje y la estética de cómo fue la pieza o imagen en un principio.

Explora nuevas ideas, nuevos materiales y nuevos soportes donde garabatear su estilo y mejorarlo para no encerrarse en una sola estética, utiliza también frases populares, connotaciones eróticas o religiosas. Es un artista muy transgresor al que le gusta mucho reivindicar su cara más rebelde y polémica la provocación forma parte de toda su obra.

3.JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

La idea de hacer este proyecto surge de la carencia de tatuajes que hay en mi cuerpo ya que hoy en día es raro que alguien te diga que no se ha hecho un tatuaje nunca.

Es por ello que he querido reflejar de forma pictórica aquellos tatuajes que alguna vez han rondado por mi mente o que de algún modo han representado la historia de este arte milenario.

El proyecto está formado por 6 obras pictóricas realizadas en diferentes formatos por un lado hay dos obras trabajadas sobre lienzo y las otras 4 realizadas en tabla de madera. En cada obra hay unas características que hacen que se diferencie un cuadro de la *Old School* de otro de la *New School*.

Hay una cronología emocional en la confección de cada cuadro que tiene un mensaje o habla de algún suceso o sentimiento vivido por mí, también representa un poco algún periodo de la historia. Con ello quiero decir que refleja alguna época de la humanidad. Algún movimiento cultural o algún símbolo con unas connotaciones muy marcadas y arraigadas.

Seguidamente pasare a hablar del primer cuadro titulado **“SEPULTURA”** es un cuadro lleno de sentimientos y realizado para hacer honor a un ser querido en este caso mi padre, que falleció ahora hace dos años, tiene una estética un poco gótica y melancólica, ya que el periodo en que realice esta obra es para mí un periodo un poco sombrío y lleno de tristeza, el corazón con su cruz representa el dolor de la pérdida y la angustia de ese periodo. La estética empleada forma parte de la *Old School* con colores uniformes y sólidos, existen toques de color más difuminados que forman parte de un estilo neo-tradicional. Para mí este cuadro refleja un periodo emocional de bloqueo y miedo a la pérdida de un pilar muy importante en mi vida una gran tristeza y a su vez un gran amor verdadero hacia todo el tiempo vivido con mi difunto padre.

Continuando con ese periodo sombrío y oscuro que es la muerte podemos observar el segundo cuadro titulado **“CALAVERA MEXICANA”**. Tal vez llegue a este momento después de superar duramente la fase de la ausencia, queriéndome convencer de que existe otra puerta que nos separa a los vivos de los muertos, y por la que debemos pasar todos una vez terminemos nuestro periodo de vida, el significado de este cuadro lo hago con deseo y esperanza hacia una nueva etapa donde la muerte pasa a ser aceptada y la esperanza a la nueva vida o la fluidez de la energía me permite ver las cosas de forma más positiva, la estética empleada para este cuadro es la más parecida y próxima que se emplea en los tatuajes de estas características, mucha variedad de colores y elementos ornamentados, nos acaba haciendo entender que la muerte no es el final que hay algo más es otra puerta que debemos de pasar.

Para el tercer cuadro que he trabajado he querido hablar del mundo marinero y del periodo de la historia en que el tatuaje estuvo asociado a las personas de mala vida o aquellas personas que pasaban mucho tiempo en soledad en altamar. Este periodo de soledad es un periodo que identifico con mi vida ya que la muerte me llevo al aislamiento social, a buscar un periodo de tranquilidad para con mis sentimientos y pensamientos más profundos. Es por ello que el título de este cuadro es **"EL ANCLA"** tan evidente como lo que represento. La estética que empleo con este cuadro es una estética más aproximada a la forma de trabajo que tiene la New School. El fondo difuminado, así como los tonos anaranjados eléctricos que caracterizan este estilo.

Sentimentalmente diré que este cuadro representa los anclajes que nos creamos cuando el miedo o el dolor nos paraliza. En contra posición a estos sentimientos debo decir que es un cuadro donde las cosas inculcadas y aprendidas quedan también ancladas a nuestra personalidad, a nuestro interior. En esta transición de pensamientos me encuentro con un sentimiento que anhelaba sentir, es el sentimiento de la paz, la paz interior donde el yo interior empieza a crear nuevos vínculos de equilibrio emocional y de tranquilidad, es por ello que este cuadro representa el símbolo de la paz y cómo podemos deducir su propio nombre es **"PAZ"**. Esta representación pictórica también resalta un periodo en el que la cultura **hippie** se hizo destacar y dio un nuevo sentido al arte del tatuaje, haciendo que este fuera algo normal y aceptado por la sociedad, una sociedad abierta de ideas novedosas y emprendedoras, es por ello que quiero reflejar esa alegría de vivir y esa actitud positiva, con colores más propios de la New School, tonos eléctricos y fluorescentes que contrastan con el estilo neo-tradicional de la vieja escuela.

Una vez encontrado este sentimiento llamado paz en mi camino doy paso a otro muy importante para mí, este sentimiento será la fortaleza, la luz, el punto fijo a donde volver a sujetarse, el reencuentro con la seguridad y el coraje interior de mi persona, yo diría de algún modo que es volver a tener el Norte.

Es por ello que lo represento con **"EL FARO"**, esta representación concentra la fuerza salvaje del mar golpeando con las rocas donde se encuentra el faro, o mejor dicho el punto de luz, podríamos decir que el mar es todo aquellos elementos externos que golpean mi yo más profundo, pero la diferencia de sentirse perdido, en esta ocasión ya ha desaparecido, ya que en mi interior encuentro un punto de luz una resistencia y capacidad de superación, llamémosla confianza, seguridad o fortaleza, es la representación de una etapa de seguridad interior. Para ello he empleado un estilo más fiel a la *Old school* con colores más primarios y uniformes una vuelta a los orígenes donde los cimientos están con mayor ímpetu y firmeza es el arranque al atrevimiento y la seguridad de dar pasos sin temor a derrumbarse.

Por ultimo y para finalizar esta serie pictórica hablare del proceso de conversión para ello he representado un insecto conocido comúnmente como **"LA MARIPOSA"** este insecto es para mí aquel que puede desvelar esa transformación interior y personal que he vivido, de ser un ser pequeño y minúsculo a ir haciendo una metamorfosis interior y profunda donde el cambio es algo que forma parte de la existencia y te proporciona una madurez y una experiencia que es posible por todas las situaciones y vivencias que se experimenta en el ciclo de la vida, aunque en este caso concretamente solo he hablado y representado un periodo de mi existencia. La mariposa tiene un estilo de la New School, esto coincide con esa renovación que existe tanto emocionalmente como en la historia del tatuaje. Colores eléctricos y fluorescentes que aportan una luz exaltante a la obra pictórica.

4.PROCESO DE PRODUCCIÓN

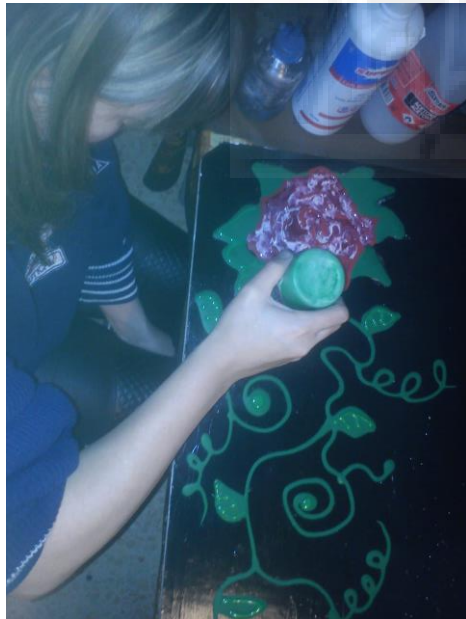
CUADRO1:

El primer cuadro que he trabajado titulado "**Sepultura**" esta realizado sobre tabla de madera, y juega con la composición de las formas y el relieve de estas mismas. Partiendo de una composición centrada observamos una gran cruz donde se yuxtapone un gran corazón, todo ello realizado con cola blanca, este corazón sobresale de la base del cuadro con relieve y a partir de ahí juego con otras yuxtaposiciones de elementos creando un relieve por capas. En sus dos extremos hay dos palabras en inglés que dan un estilo más gótico al cuadro. Los materiales que se utilizan para su realización son esmaltes, cola blanca, piezas decorativas y spray. A continuación, podemos observar fotografías del proceso.

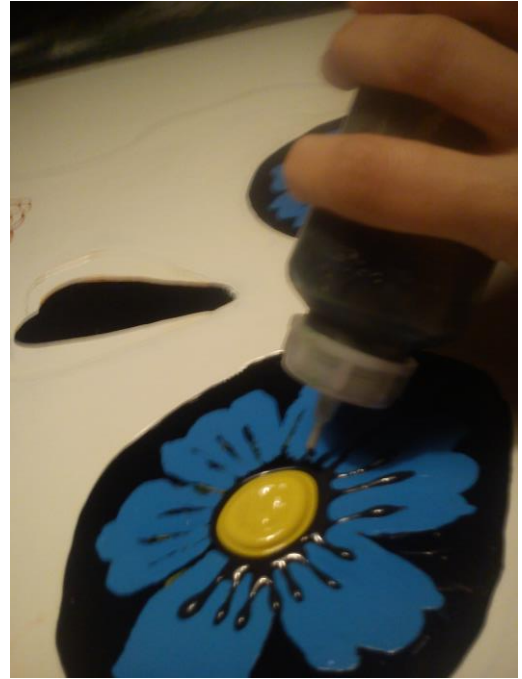
UNIVERSITAS
Miguel

CALAVERA MEXICANA

Este segundo cuadro esta realizado también sobre tabla y emplea la misma técnica que hemos observado antes. El látex sirve para crear las texturas y los relieves, se mezcla con color para crear diferentes pastas de color. Una vez está hecha la silueta de la calavera, se pinta con esmalte y después difuminamos con spray. Para seguir dibujando el rostro de esta con más texturas y colores.

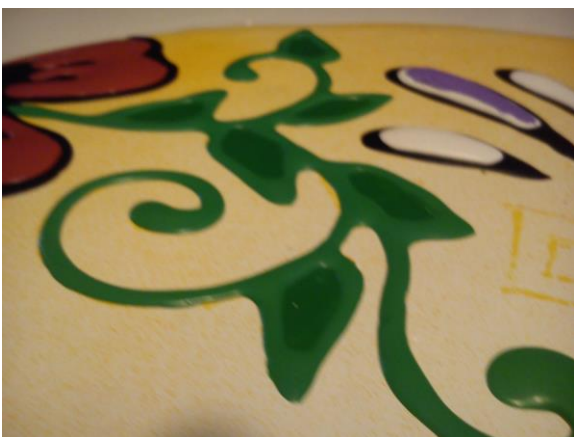

Utilizo botellas tipo tinte para realizar la línea del dibujo, compuesta por cola y color.

-Cuando la base está bien seca la vaporizo con spray para hacer un difuminado.

Cada dibujo se realiza con una tintura diferente.

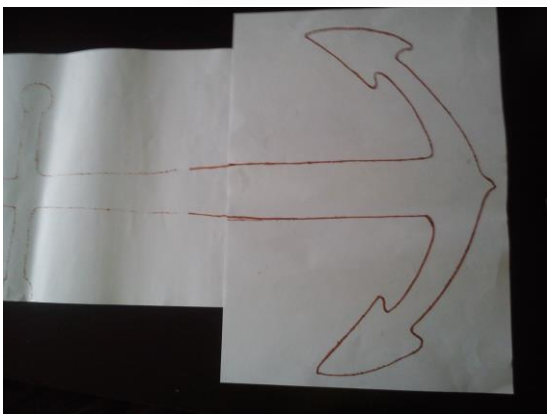
-El acabado de este cuadro está hecho con barniz satinado.

3 EL ANCLA

Esta representación está hecha con soporte de tela.

-Este cuadro se trabaja con base de tela, para experimentar en otra superficie.

-Se dibuja la forma del ancla con papel, se corta y se saca la dimensión del ancla para después trabajarla con la cola. Superponiéndola en el dibujo del timón.

-El ancla se realiza con una base de cola blanca y después se pinta con pintura metalizada.

-Con cartón duro cortamos la forma donde colocaremos el escrito. Pero antes se le hace una capa con cola para endurecer y a lisar mejor el trozo de cartón

-Las letras son realizadas con cola negra.

4.PAZ

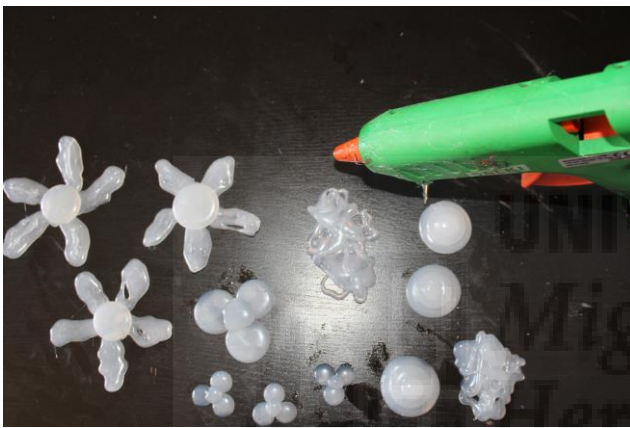
El proceso de trabajo de este cuadro, principalmente ha sido la creación de muchas flores de silicona con diseños diferentes y pintadas en colores muy vivos. Extendidas por toda la superficie del símbolo. Adherida con cola blanca y colas tintadas con color.

-Cada flor la realice trabajando con la pistola de silicona formas diferentes. Una vez secas dichas formas las unifique para que formaran un solo elemento. Es decir, una flor o hierba, después dichas formas sirven para en su conjunto crear la forma principal.

-Las hojas se hacen con molde. Probé -dos formas de realizarlas una con cola blanca y la segunda con silicona. El resultado de la segunda es más consistente.

-Con la pistola de silicona se hacen las flores con diferentes diseños.

-Se extiende cola blanca por todo el dibujo para crear mayor relieve.

-Flores de silicona pintas con esmalte y spray.

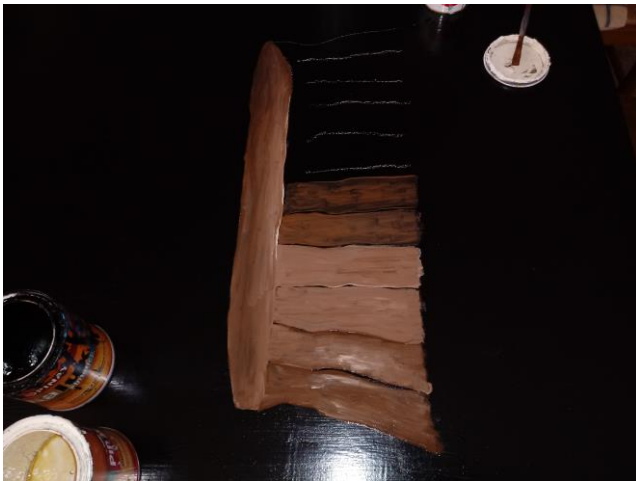

-Seguidamente se pegan a la base del lienzo dando forma del símbolo de la paz.

-La superposición de unas con otras crearan la forma final.

5.EL FARO

Diseño sencillo y un poco tosco para recordar el estilo de la OLD SCHOOL.

-Colores puro superpuestos unos con otros. Los relieves se realizan con cola tintada del color que corresponda.

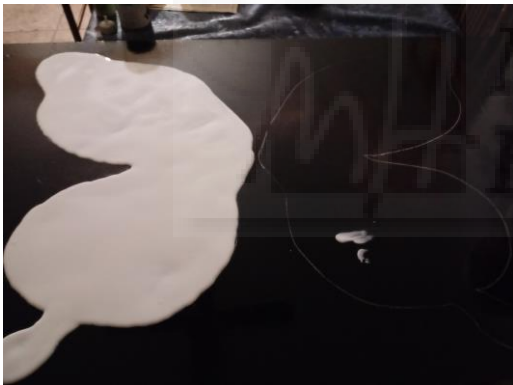

El acabado del cuadro se realiza repasando a pincel y con esmalte del color que corresponda.

6.MARIPOSA

-Dibujo con tiza para realizar la forma de la mariposa.

-A continuación, se crea una capa de cola blanca con toda la forma de la mariposa. Y se deja secar.

Se difumina con spray de diferentes colores.
Dejamos secar.

-Después se añaden capas de cola de diferentes colores y las dejamos secar. Para acabarlas con pinceladas de esmalte.

1.SEPULTURA

2.CALavera MEXICANA

3.EL ANCLA

4.PAZ

EL FARO

MARIPOSA

Falta la fotografía del último cuadro. La añadiré en tenerlo finalizado.

CONCLUSIÓN

Para concluir con este proyecto mencionare que si la persona tatuada trata de reflejar sus emociones en la piel yo he querido reflejar las mías en el medio pictórico con un estilo peculiar fusionado con esa estética que caracteriza el arte milenario del tatuaje. Unos pintan su piel yo pinto mis lienzos. Lo cual no quiere decir que no lo sienta marcado en mí misma. La vida es un camino de aprendizaje constante en el que unas veces se ríe y otras se llora, lo que debemos hacer de cada momento o situación vivida aprender y continuar con nuestra formación interior, debemos saber ilustrarnos tanto de los sentimientos positivos como de los negativos. El hecho de que no marquemos nuestra piel con esas historias pasadas no quitan que hayan dejado una huella eterna en nosotros. Yo misma no llevo ningún tatuaje, pero eso no quita que las marcas o experiencias vividas, hayan dejado un gran recuerdo en mi interior.

Este trabajo para mi queda con una puerta entreabierto ya que seguiré viviendo y acumulando experiencias que igual no marco en mi piel, pero seguramente si lo haga en mis cuadros. Ya que este medio pictórico me deja reflejar mis sentimientos y mis sensaciones de una forma creativa. Como también sucede en el tatuaje o en cualquier otro medio artístico ya sea escultura dibujo, videoarte, fotografía o cualquier otra disciplina de la rama artística.

Desde mi interior también he de decir que ha sido una forma de saltar los obstáculos de mi vida, una especie de terapia, que me lleva a la liberación de mis pensamientos, deseos y sobre todo de mis sentimientos.

BIBLIOGRAFIA:

-MARZO/El sitio web oficial de Ed Hardy [en línea]

<http://www.edhardyoriginals.com>

[consulta 08/03/2017]

-MARZO/El sitio web oficial de Ed Hardy, An American Art Legend [en línea]

<http://www.edhardyoriginals.com/about/>

-ABRIL/NO LAND TATTOO PARLOUR [en línea]

<http://www.nolandtattooparlour.com/en/sento/> [consulta 06/04/2017]

-ABRIL/kurimantutto biografía [en línea]

<http://www.kurimantutto.com/artista/dr-lakra>

[consulta 07/04/1979]

-ABRIL/Fernando Pino. Diferencias entre tatuajes Old school y New school. [en línea]

<http://www.com/es/btg/bodyart/4448/diferencias-entre-tatuajes-old-school-y-new-school>.

[consulta 10/04/2017].

ANEXO

El proyecto será expuesto el 31 de octubre en la sala Ca don José de Canals.
Es por ello que añado unas fotografías de dicha sala.

