

tf g

memoria

bellas artes

2014-2015

MENCIÓN: Artes Visuales y Diseño

TÍTULO: Uluwatu & Co.

ESTUDIANTE: Aznar Mora, Irene

DIRECTOR/A: Pérez Costa, Teresa

PALABRAS CLAVE: Surf , serigrafía,marca, colección, vintage.

RESUMEN: Uluwatu & Co. Es una marca joven especializada en el diseño de tablas de surf, skate y camisetas y la aplicación de motivos gráficos serigrafiados sobre estas. Con un estilo vintage (y Kisch, en cuanto a lo relacionado con el skate), inspirado en los inicios de dichas modalidades deportivas.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

5 - 5

2. Referentes

6 - 9

3. Justificación de la propuesta

10 - 10

4. Proceso de Producción

11 - 18

5. Resultados

19 - 23

6. Bibliografía

24 - 24

1 PROPUESTA Y OBJETIVOS

1.1 Propuesta

- Puesto que la especialidad que he realizado en los dos últimos años en el Grado de Bellas Artes, ha sido la de Diseño y Visuales. Pretendo que mi proyecto recoja y refleje las aptitudes adquiridas durante estos años, como son el diseño gráfico y la serigrafía, entre tantas otras.

Por lo tanto, partiendo de las palabras clave, la propuesta del proyecto, viene a ser, la creación de una marca, por lo que llevaré a cabo un logotipo, y una colección de maquetas y prototipos de diseños de tablas de surf, skate y camisetas. Todo ello irá acorde con el origen del nombre de la marca.

1.2 Objetivos

- Investigar sobre el inicio y origen del surf y el skate, para llevar a cabo el nombre y logotipo de la marca.
- Investigar la estética y diseño de tablas de surf y skate, rótulos y cartelería de la época de los orígenes de éstos hasta ahora.
- Conseguir una colección de los prototipos de diseños de tablas en pequeña escala, con materiales diferentes a los originales de una tabla de surf, pero con resultados estéticos similares en cuanto al soporte, y sobre el diseño, mediante serigrafía.
- Realizar una serie de diseños para camisetas con la técnica de serigrafía.
- Conseguir la relación acorde entre producto y nombre de la marca.
- Investigar en la utilización de distintos acabados en la impresión de las serigrafías sobre las tablas.
- Investigar sobre la aplicación de las técnicas serigráficas sobre distintos soportes.

2. REFERENTES

Centrándome en los principales referentes a través de los que he llevado a cabo el desarrollo del proyecto; comencé informándome sobre los orígenes del surf y su localización en Hawaii. Surge después, la modalidad del skateboarding, cuando no había olas y los surfistas decidieron añadir dos pares de ruedas a las planchas de madera, utilizando las piscinas vacías para deslizarse.

http://www.todosurf.com/lib/img/surfologia/historia_surf/origenes_surf_2.jpg

Fig.1

www.calcco.com1100 x 632

Fig.2

A raíz de esto, investigué sobre los distintos tipos de olas que hay, y dónde se sitúan aquellas con más renombre. Así que, me dio pie a buscar la ola de Uluwatu, en Bali, Indonesia. Y de esta ola que, a su vez lleva el nombre del (templo de los monos), que permanece en esa playa, decidí coger ese nombre para mi marca.

viajes.michelin.es420 x 280

Fig.3

En la década de los 70', el surf da el salto a Europa, se inventa el neopreno y, nacen grandes marcas como; Quiksilver, Billabong, O'neill y Rip Curl. Surgen también películas como; "El gran miércoles", "Soul surfer", o "Buscando Mavericks", entre otras.

top-skaters.blogspot.com640 x 479

Fig.4

El término "shaper"; término con el que se denomina a los diseñadores de tablas y más tarde al dibujo o pintura decorativa, surgió al final de la Segunda Guerra Mundial, ya que con los avances tecnológicos aparecieron nuevos materiales, y shapers como Pete Peterson en 1946, o Joe Quigg y Matt Kivlin, construyeron tablas de surf añadiendo fibra de vidrio a planchas de madera muy finas. Con este método de fabricación de tablas nace el término "sandwich" (técnica de juntar distintos materiales).

Otros dos artistas que me han inspirado tanto para la creación de la marca, como para los diseños de serigrafía son; Ben Young, e Iki Yasuo, ambos artistas contemporáneos.

- **Ben Young:** Criado en Waihi Beach, Nueva Zelanda actualmente reside en Sydney, Australia, Ben Young es un artista autodidacta que se dedica a crear esculturas en vidrio desde hace más de diez años.

Después de haber pasado la mayor parte de su vida viviendo en la Bahía de Plenty (Isla Norte, Nueva Zelanda) se puede apreciar en sus obras que están inspiradas en esos lugares. El mar también juega un papel dominante en su vida ya que, también es surfista, entusiasta y constructor de barcos en el sector naval, esto le ayudó para alcanzar la perfección y el poder puro del mar y, de la ola perfecta.

Es impresionante la simplicidad que tiene Ben Young para dibujar a mano sus bocetos y piezas, cortarlas y colocarlas una a una, Todo construido con sus propias manos. No hay ningún tipo de ayuda mediante máquinas, es por esto que el artista dice que, “lleva mucho trabajo el pensar como quiere que se vea finalmente su obra y llevarla a cabo”.

“Yo trabajo con formas 2D y tengo que encontrar la manera de traducirlo a 3D para el producto final. A veces mi punto de inicio cambia dramáticamente a medida que las formas puedan ser limitadas - No puedo crear cualquier ángulo recto interno - así que tengo que encontrar una manera de estratificar el vidrio para crear ciertas formas “, dice Ben Young.

Sólo trabaja con los materiales de vidrio cuidadosamente seleccionados. La textura y el color del vidrio es diferente en cada pieza que hace, lo que garantiza que cada pieza sea realmente única y exclusiva. “Me encanta ver las dos formas dimensionales que evolucionan en creaciones tridimensionales y el papel que juega la luz en el interior del cristal. Me encantan las cualidades que el cristal líquido trae consigo. Me permite jugar con la iluminación y ver el vaso reaccionar “.

Miguel
Hernández

www.homecrux.com960 x 376

Fig.5

brokenliquid.com600 × 400

Fig.6

- **Iki Yasuo:** Iki Yasuo es un artista inspirado por su entorno de surf y el mundo natural de su alrededor.

Iki se inspira en la naturaleza de la tierra y la proyecta a lo largo de su pincel.

Apasionado por las naturalezas formas y texturas, sus graffitis modernos y su estilo detallado refleja su profunda conexión creativa para hacer arte.

Iki trabaja sobre cualquier superficie y ha creado obras sobre tela, madera, tablas de surf y trajes de neopreno.

Recientemente como artista invitado para el Surf Festival de Byron Bay, Iki se enamoró de las orillas y crea una obras de arte inspiradas en Byron Bay.

www.jonasclaesson.com750 × 760

Fig.7

trustthebum.com580 × 580Buscar por imagen6

3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Esta propuesta consta de tres partes; la primera, la creación de una marca, la cual englobará a las otras dos partes. La marca, nace a raíz del proceso de elección del nombre, teniendo en cuenta los referentes investigados anteriormente.

Al final, opté por el nombre del (templo de los monos, de Bali, Indonesia), su nombre original es "Uluwatu", que a su vez da nombre (por estar justo debajo de este templo) a la ola más grande, famosa y atractiva de Bali, para los surfistas. Una vez decidido el nombre, pasé a hacer bocetos para crear el logotipo de la marca, teniendo ya claro que tendría que ser algo visualmente relacionado con el nombre. En cuanto al aspecto y tipografía del logotipo, quise basarme en referentes de los años 50', de rótulos de neón, las primeras tiendas de surf, y cartelería vintage. "Lo que vendría a ser, un rollo retro". Haciendo un guiño de esta manera a los comienzos de la popularización del surf y el skateboarding.

En la segunda y tercera parte, entra en juego la técnica de la serigrafía.

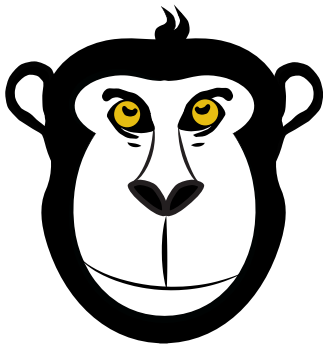
La segunda parte, consta de una colección de nueve tablas de surf a pequeña escala y tres más de skate. Esta colección son maquetas y prototipos, que mediarán como soporte, en los que serán serigrafiados los diseños.

Por esto, los soportes fueron contruídos manualmente con materiales que se acercan a la estética y cualidades de una tabla.

Y la tercera parte, está compuesta por una colección de camisetas estampadas mediante serigrafía, con los diseños ligados a la estética de los de las tablas de surf y skate. Por lo que ambas partes tienen relación entre sí.

4 PROCESO DE PRODUCCIÓN

SÍMBOLO

Proceso de la primera parte; la marca.

La cara del mono, nace de un boceto, a raíz de los referentes del templo de los monos, como dije anteriormente.

Uluwatu & Co.

LOGOTIPO

La tipografía inclinada es el nombre la empresa, Uluwatu, es el nombre original del templo de los monos, y de la ola más grande de Bali. "Co." es una abreviatura de compañía/corporación.

LOGOSÍMBOLO

Se trata de la unión del símbolo con el logotipo, añadiendo una circunferencia, y dos cuadraditos que acompañan a la abreviatura "EST. 2015", (establecido en 2015). De esta manera se pretende conseguir, el toque vintage, del que hablábamos en los referentes, con apariencia de algún tipo de sello.

Son los mismos que el logotipo original, pero son las variaciones de color permitidas para él. Podrá ser utilizado en cualquier color, incluido el original en blanco y negro.

IDENTIFICADORES SECUNDARIOS

Es la dimensión permitida para reproducir una imagen de identidad visual, que hace posible su legibilidad con eficacia. Las dimensiones de las cotas son establecidas por el diseñador, para evitar que se reproduzcan en tamaños inferiores y la identidad visual no sea legible.

TAMAÑOS MÍNIMOS

TIPOGRAFÍA CORPORATIVA/ DE LA MARCA

Honey Script Semibold

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 @

Copperplate light

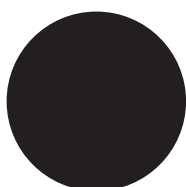
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

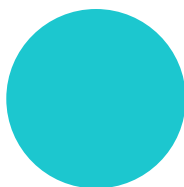
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 @

La primera tipografía corresponde al logotipo de la marca (Uluwatu & Co.), y la segunda a la abreviatura que acompaña al logosímbolo (EST. 2015).

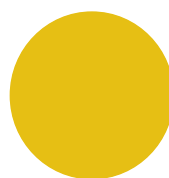
COLORES CORPORATIVOS

PANTONE BLACK6C
R16B24G32
#10181F

PANTONE PROCESS BLUE
PMS 319
R27G198B206
#4CCED1

PANTONE YELLOW PMS 116
R230G190B21
#FCD116

Proceso de fabricación para los soportes de la segunda parte; tablas de surf y skate.

Para las tablas de surf; en primer lugar se toman medidas de las diferentes tablas, una vez tenemos los 9 modelos, vamos al taller a cortarlas, y el siguiente paso es lijar todos sus cantos.

A continuación, empezamos con los soportes de parafina, derritiéndola en una cazuela, y con una taza ir dándole baños a la tabla de madera, para los tres primeros modelos de tablas se les dio entre 7 y 8 baños.

Una vez seca la parafina procedemos a estampar encima la serigrafía.

Hay tres tablas que se caracterizan por tener la parafina frotada; esto se realiza cogiendo un trozo pequeño de parafina y calentar un extremo en una sartén, (ya que, si lo hacemos con un mechero o vela deja residuo negro) y se frota la parte caliente sobre la tabla, dejando así una textura interesante.

Las tablas que están al lado de la fluorescente, también han sido realizadas con la técnica de parafina frotada, pero anteriormente fueron pintadas con acrílico, para así lograr diferentes acabados. Y una vez secas, se serigrafía encima, quedando así el dibujo estampado en relieve.

Hay otras tres tablas, que solo llevan dos capas de parafina, pero ésta va en último lugar, para conseguir una especie de veladura. Por lo tanto el orden es; en primer lugar, la serigrafía, y luego un decorado en acrílico, una vez seco, se le dan los dos baños de parafina para que quede transparente y se aprecie.

En el caso de otra tabla con veladura, primero se pintó con acrílico y luego se le estampó la serigrafía, por último los dos baños de parafina. Para la otra tabla, solo se estampó directamente sobre serigrafía la tabla, y luego se le dan los dos baños de parafina.

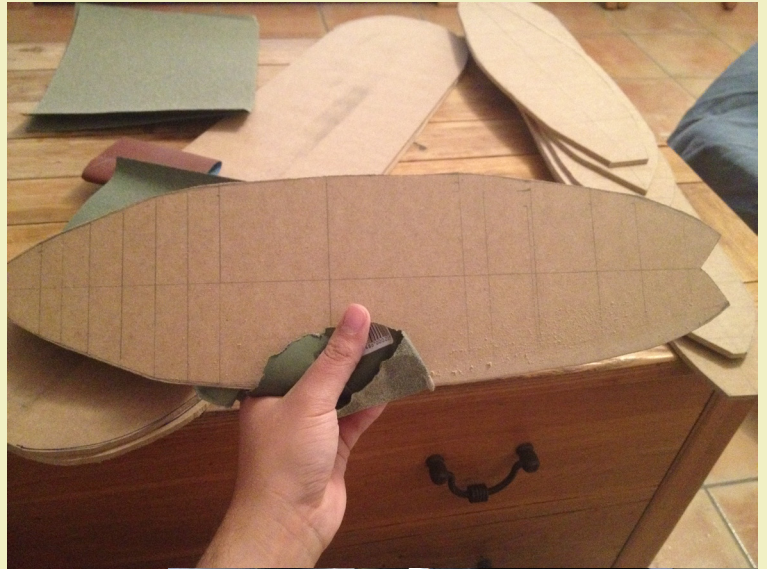
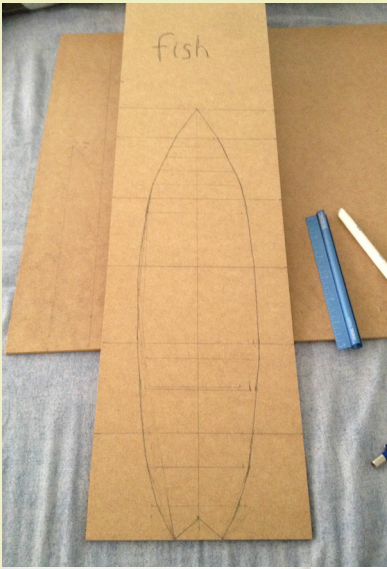

Fig.8

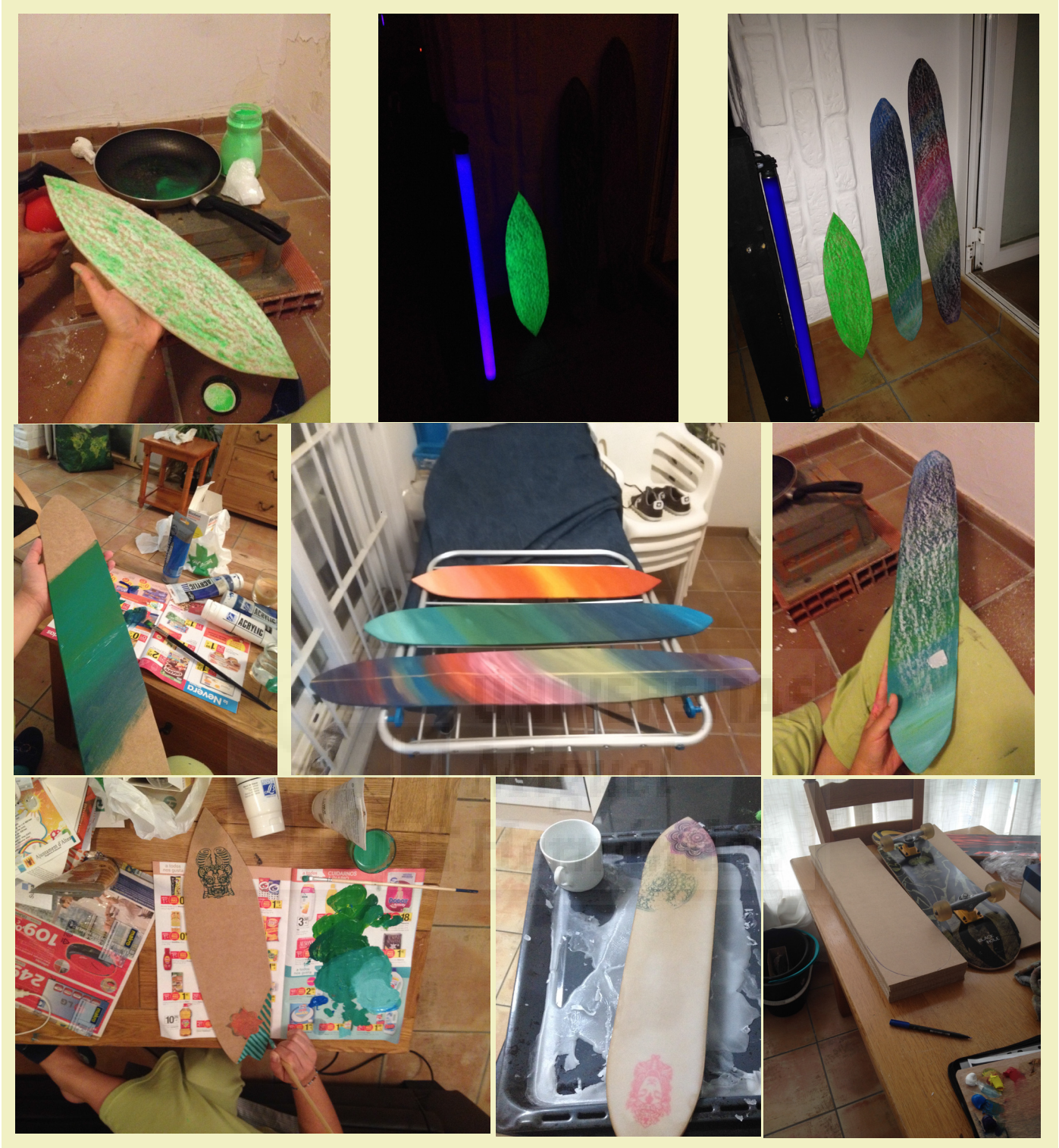

Fig.9

Fig.10

Para las tablas de skate; primero se toman medidas reales de la tabla de un skate, y luego se cortan las tablas de DM en el taller, se lijan los cantos, y pasaremos a colocar la lija de skate en cada tabla.

Para colocar la lija en la tabla, hay que despegarla del papel en el que viene, dejarla caer cuidadosamente sin arrugas sobre la tabla de madera, se termina de pegar apretando suavemente con la mano. A continuación, con un destornillador, marcamos los cantos de la tabla sobre la lija, que se quedarán de color blanco, indicándonos por dónde tenemos que cortar con el cúter. Una vez recortada la lija volvemos a pasar el destornillador por el canto de la tabla ya con la lija adherida, para rebajar las imperfecciones de la lija, y también pasaremos un poco con otro tipo de lija, (la de madera) sobre los bordes, así quedará todo unido y suave.

Una vez acabadas ya están listas para estampar la serigrafía encima.

A continuación, en la tercera parte, se trata de estampar en las camisetas los diseños elegidos y retocados mediante los programas, Photoshop e Illustrator. Y se pasan a la plancha de serigrafía, y ya según el color de las camisetas, elegimos los colores que mejor le vayan y contrasten.

Fig.11

5 RESULTADOS

Sobre los resultados obtenidos, he quedado bastante contenta a pesar del largo proceso y en ocasiones costoso, en la segunda parte sobre todo.

Estos han sido, la creación de una marca que da nombre a las dos colecciones, las tablas y las camisetas. Una colección de nueve tablas de surf a pequeña escala, decoradas con acrílico y serigrafía, y tres tablas de skate. Y por último, la colección de nueve camisetas estampadas con serigrafía.

En general, todo ha ido bien, excepto en la estampación serigráfica sobre las tablas, que al ser de parafina, se estropeaban constantemente al ejercer presión sobre la plancha para estampar los dibujos. Esto me llevaba a repararlas continuamente. En cuanto a las camisetas, igual, según la climatología que hiciese, las tintas se secaban antes o estaban muy líquidas, por lo que tenía que llevar especial cuidado y hacer muchas pruebas en papel antes de hacer la tirada buena en la camiseta, ya que ahí no podía cometer errores.

Algunas camisetas llevan diseños en la espalda o mandas, o simplemente el nombre de la marca.

Durante el desarrollo del proyecto se me han ido ocurriendo diversas ideas, de las cuales, no descarté llevarlas a cabo en un futuro, y que aquí no he podido añadir al ser un proyecto limitado.

Irene Aznar
Uluwatu & Co. 2015
marca/ logotipo corporativo
20x20
Estudio personal Altea/ San Fulgencio

Fig.12

Irene Aznar
Uluwatu & Co. 2015
Colección tablas surf

Tow-in
Dm + parafina + serigrafía
42x9 cm

Fish
Dm + serigrafía + baño parafina
44x12cm

Retro
Dm + parafina frotada con pigmento fluorescente (brilla con luz negra (neón))+ serigrafía
43x12,5cm

Shortboard
Dm + parafina + serigrafía
47x13 cm

Evolutiva
Dm + serigrafía + baño parafina
53x11cm

Malibú
Dm + acrílico + serigrafía + baño parafina
75x11,5cm

Gun
Dm + Baño parafina + serigrafía
62,5x10cm

Longboard
Dm + acrílico + parafina frotada + serigrafía
70x11cm

Stand-up paddle board
Dm + acrílico + parafina frotada + serigrafía
78x12cm

Taller de grabado y serigrafía, UMH Altea, Bellas Artes.

Fig.13

Irene Aznar
Uluwatu & Co. 2015
Colección tablas skate

Flamingo crossing
Dm + lija skate + serigrafía
78x19cm

Cuidame virgensita
Dm + lija skate + serigrafía
78x19cm

Shiva
Dm + lija skate + serigrafía
78x19cm

Taller de grabado y serigrafía, UMH
Altea, Bellas Artes.

Fig.14

Irene Aznar
 Uluwatu & Co. 2015
 Colección camisetas serigrafía
 Taller de grabado y serigrafía, UMH Altea,
 Bellas Artes.

Fig.15

Irene Aznar
 Uluwatu & Co. 2015
 Colección camisetas serigrafía
 Taller de grabado y serigrafía, UMH
 Altea, Bellas Artes.

6 BIBLIOGRAFÍA

Artistas:

- Abril, 2015, de Julián González Gómez. Katsushika Hokusai, La gran ola de Kanagawa. Grabado, 1830.

(en línea) URL <http://educacion.ufm.edu/katsushika-hokusai-la-gran-ola-de-kanagawa-grabado-1830/#sthash.F042pqzd.dpuf>

- Abril 2015, Richard Serra. (en línea) URL <http://www.guggenheim-bilbao.es/obras/la-materia-del-tiempo/>

Webs:

-<http://surferos.info/historia-tabla-surf>

-http://www.todosurf.com/surfologia/historia_surf.php

-Surfingbizkaia.com (sweel)

-Artsurfcamp.com (¿Cómo se mide la altura de una ola en el surf?)

-Surfalicante.com

Películas:

-Soul Surfer. Sony Pictures, Estados Unidos, 2011.

-Chasing Mavericks (Persiguen Mavericks). Fecha de estreno: 25 de octubre de 2012 (Kuwait)
Directores: Curtis Hanson, Michael Apted

-Big Wednesday (Gran miércoles). Fecha de estreno inicial: 26 de mayo de 1978
Director: John Milius

-Dogtown and Z-boys. Fechas de estreno: 19 de enero 2001. Estados Unidos Director: Stacy Peralta.