

UNTITLED

GRAFFITI CON LUZ

EXPERIMENTO N°3

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

Alumno: José María Martínez-Abarca Pedreño

Tutor: David Trujillo Ruiz

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROYECTOS
E INVESTIGACIÓN EN ARTE

Universidad Pública Miguel Hernández de Elche.
Facultad de Bella artes de Altea

Curso 2022-23

ÍNDICE

PROPUESTA	1
OBJETIVOS GENERALES	1,2
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	2, 3
CONTEXTO	3
REFERENTES	4
REFERENTES FORMALES	5, 6, 7
REFERENTES CONCEPTUALES	8, 9, 10, 11
ANÁLISIS Y DESARROLLO CONCEPTUAL	12
EXPERIMENTACIÓN GRÁFICA	13-25
MATERIALIZACIÓN	25-28
RESULTADO FINAL	28-35
CONCLUSIONES	36
BIBLIOGRAFÍA	37

PROPUESTA

El concepto urbano siempre está presente en mis obras, ya que encuentro muy interesante su influencia. Se representa a través de diferentes capas, como la luz, el color y la forma, utilizando diversos estilos de arte urbano en la intervención del espacio, ya sea a través del graffiti, stickers o plantillas, o en el street art.

Con esta obra, trato de extraer ese cuerpo urbano y acercarlo a una interpretación personal, creando así piezas que surgen de un relato semi ficticio. Es un reconocimiento a esos pequeños detalles de la ciudad a los que casi nunca prestamos atención debido a nuestro acelerado y agitado ritmo de vida en la gran ciudad.

Este proyecto se nutre de diversos y múltiples referentes artísticos que basan sus obras en el juego entre la luz, el color, la forma y el espacio. A partir de ellos, he podido desarrollar mi propia perspectiva sobre cómo encaja e interactúa el entorno con el medio, y el medio con el entorno, generando una metamorfosis que es producto de ambas influencias. Además, también me inspiran los materiales con los que se producen las piezas artísticas.

OBJETIVO GENERAL

La realización de una escultura basada en la exploración de la intersección entre el graffiti y la arquitectura, sobre el plano y la luz, combinando elementos visuales y conceptuales para crear una obra impactante y reflexiva.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Búsqueda e investigación sobre posibles referentes. Investigar y seleccionar una variedad de técnicas y estilos de graffiti que se representan en la diversidad urbana. Esto implica realizar una investigación sobre diferentes artistas y movimientos del graffiti, y seleccionar aquellas técnicas y estilos que mejor se adapten a la propuesta escultórica.

2. Experimentar con diferentes materiales y técnicas de iluminación para lograr efectos visuales y aplicarlos en la escultura. Esto implica explorar opciones como luces LED, proyecciones o incluso interacciones de luz y sombra para resaltar y realzar las estructuras de graffiti y los planos arquitectónicos.
3. Realización de un primer boceto o diseño de un graffiti.
4. Evolución y adaptación de ese primer diseño a distintas técnicas y materiales con diferentes resultados.
5. Experimentación con los diferentes materiales. Utilizar colores vibrantes, formas y diseños característicos del graffiti, así como una iluminación cuidadosamente diseñada que realce los detalles y genere efectos visuales interesantes.
6. Materialización de la obra final.

CONTEXTO

El análisis del contexto de la obra implica examinar los factores y elementos que la rodean y dan forma a su creación y recepción. Nuestra escultura se relaciona con el graffiti, con lo urbano, y con la arquitectura sobre plano y la luz, así pues, es importante considerarla desde estos diferentes aspectos, para entender su significado y relevancia en el entorno en el que se inscribe.

El graffiti, como forma de expresión artística, ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, desde los yacimientos de pintura rupestre hasta las calles de las ciudades modernas, el graffiti ha evolucionado y se ha adaptado, manteniendo un vínculo simbiótico y necesario con la arquitectura. Los yacimientos de pintura rupestre son testimonios fascinantes de la expresión artística prehistórica, encontradas en lugares como Lascaux en Francia y Altamira en España, muestran cómo nuestros antepasados utilizaron las paredes de las cuevas como lienzos para plasmar su visión del mundo, representaciones de animales, figuras humanas y escenas de caza muestran una forma de comunicación y expresión que se entrelazan con la propia estructura arquitectónica de la cueva.

El graffiti prehistórico nos conecta con un legado artístico que se remonta a miles de años atrás y demuestra la necesidad humana de dejar su marca en el entorno construido. A lo largo de la historia, el graffiti también dejó su huella en civilizaciones posteriores, durante el Renacimiento, los artistas comenzaron a dejar sus marcas y firmas en las obras de arte que crearon, conocidas como "graffiti de taller", eran una forma de identificación y reconocimiento del artista. Estas inscripciones se integraron sutilmente en las composiciones arquitectónicas de las pinturas y esculturas, añadiendo una capa de significado y conexión entre el arte y su entorno arquitectónico.

En la década de 1960, en los Estados Unidos, comienza a surgir el nuevo movimiento del graffiti moderno tal y como lo conocemos hoy en día, comenzó a surgir en las calles de las ciudades, los jóvenes de los barrios marginales de Nueva York empezaron a utilizar cualquier superficie urbana así

como las líneas y vagones de metro como lienzos para expresar su creatividad y hacerse oír. El movimiento del graffiti en Nueva York se centró en el uso de nombres y firmas, conocidos como "tags", que se pintaron en lugares visibles para obtener reconocimiento y respeto entre los miembros de la comunidad. Estas etiquetas y piezas de graffiti interactúan con el paisaje urbano, transformando y dotando de una nueva identidad a la arquitectura de la ciudad. Hoy en día el movimiento del graffiti ha evolucionado, como también lo ha hecho su relación con la arquitectura, los artistas utilizan las características arquitectónicas de los edificios como parte integral de sus composiciones, las superficies de los muros, las perspectivas de las esquinas y las áreas urbanas son un espacio para la creatividad de los artistas.

La arquitectura se convirtió en un elemento más del lenguaje del graffiti, requiriendo de un contexto y una estructura sobre la cual los artistas pueden plasmar su arte. El graffiti, a su vez, ha influido en la arquitectura, los edificios y las estructuras urbanas para los artistas de graffiti y muralistas, quienes utilizan su arte para transformar los espacios urbanos, transmitir mensajes sociales o políticos, existe una interacción entre el graffiti y la arquitectura que lleva a la creación de espacios públicos más vibrantes y dinámicos, donde el arte y la arquitectura se entrelazan para crear una experiencia visual y emocional.

Como decimos, el graffiti a lo largo de la historia ha mantenido una relación simbiótica y necesaria con la arquitectura. Desde los yacimientos de pintura rupestre hasta las calles de las ciudades modernas, el graffiti ha sido una forma de expresión artística que se ha adaptado y evolucionado con la arquitectura. El graffiti ha dejado su huella en la historia cultural de la humanidad, transformando los espacios urbanos y añadiendo una capacidad de creatividad y significado a la arquitectura, esta relación entre el graffiti y la arquitectura nos muestra cómo el arte y la arquitectura pueden colaborar para crear una experiencia estética y emocional única en el espacio público, ambos se influyen, creando un diálogo visual entre el entorno construido y las expresiones artísticas. Esta relación ha llevado a una mayor apreciación y reconocimiento del graffiti como una forma legítima de arte, y ha permitido que los artistas encuentren nuevas formas de expresión y participación en el espacio público.

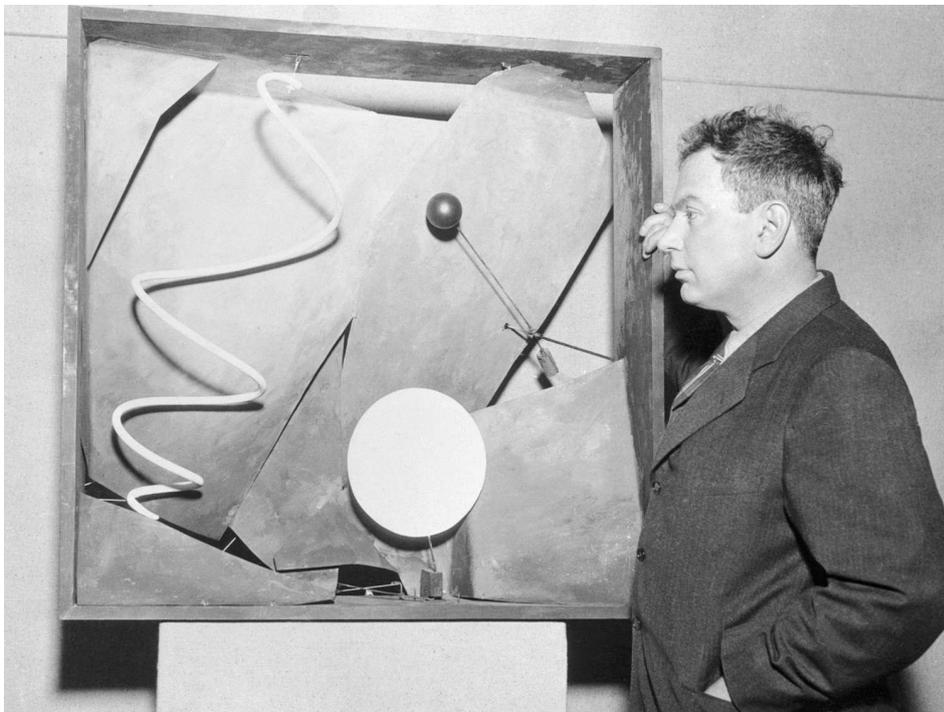
REFERENTES

Los referentes formales seleccionados, se influyen de la escultura cinética agrega movimiento y cambio, mientras que el arte geométrico aporta estructura y equilibrio, la luz resalta los elementos visuales y juega con la percepción de los diferentes elementos en una composición tridimensional, estos referentes formales los utilizaremos para crear una escultura que combina elementos visuales y conceptuales, generando una experiencia sensorial, la escultura se convierte en una síntesis de formas, explorando la intersección entre el graffiti, la arquitectura y la luz de una manera única y estimulante.

Además, la influencia de artistas como Keith Haring y Legz aporta la esencia y el espíritu del arte urbano rebelde y transgresor interviniendo en la visión arquitectónica de Frank Gehry y la exploración de la luz de James Turrell inspiran la interacción de los elementos en la obra y la combinación de referentes conceptuales converge en la escultura, que explora la relación entre el graffiti y la arquitectura, y resalta el poder transformador de la luz.

REFERENTES FORMALES

La escultura cinética, como las obras de Alexander Calder, se caracteriza por su capacidad de movimiento y cambio en respuesta al entorno. Este referente formal puede influir en la escultura al agregar elementos móviles o interactivos que generen una experiencia dinámica para el espectador, en nuestra obra este elemento interactivo se basa en la iluminación de la pieza ya que tiene la capacidad de cambiar dependiendo del entorno.

El Tono, originario de París, ha estado involucrado en el mundo del graffiti durante una década. Su enfoque artístico ha evolucionado a lo largo del tiempo, y desde finales de la década de 1990 ha explorado el uso de pegatinas y carteles. Mientras otros artistas de graffiti se centraban en sus etiquetas, El Tono se sintió inspirado en Madrid para explorar nuevas formas de expresión. Un hito importante fue cuando comenzó a pintar líneas sorprendentes en casas antiguas que cuidaban de la pintura. La forma que emplea en su arte es una interpretación libre de un diapasón, mientras que su compañera Nuria opta por pintar llaves, añadiendo su propio enfoque y estilo a su obra conjunta, estas características junto con la utilización de sus formas geometrizadas tanto por los diapasones como las llaves, han sido uno de los puntos de referencia aplicando estas forma.

La obra artística lumínica de Stephen Knapp es una asombrosa fusión de luz, color y forma que transforma el espacio en una experiencia visual cautivadora. Knapp utiliza paneles de vidrio y fuentes de luz para crear instalaciones que proyectan rayos de colores vibrantes y brillantes en las paredes y el entorno circundante. A medida que la luz atraviesa los paneles de vidrio especialmente diseñados, se refracta y se descompone en una variedad de tonalidades y matices, creando un juego de luces y sombras que dan vida a la obra. Sus composiciones luminosas evocan emociones y sensaciones únicas, invitando al espectador a sumergirse en un mundo de belleza abstracta y enigmática. La obra de Stephen Knapp es un testimonio del poder de la luz como medio artístico y su capacidad para transformar y elevar nuestra experiencia visual. Mi obra se fundamenta en la exploración de la luz y el color, combinados con formas y figuras sorprendentes y este logra establecer una simbiosis entre el arte y la ciencia, integrando la perspectiva y la intuición en su proceso creativo esto ha sido lo que ha llevado a utilizar sus obras como referente e inspiración.

REFERENTES CONCEPTUALES

Keith Haring es un referente importante en el contexto del graffiti y el arte callejero. Su estilo distintivo y su compromiso con la expresión artística en el espacio público son una influencia en la escultura. Su enfoque en la simplicidad de las formas y la comunicación directa se puede reflejar en la selección de estructuras de graffiti y su disposición en la escultura.

Frank Gehry, reconocido arquitecto, es un referente en la fusión de la arquitectura y el arte. Su enfoque innovador y la reinterpretación de las formas arquitectónicas tradicionales pueden inspirar la creación de la escultura. La visión creativa podría reflejarse en la interacción entre la representación bidimensional de la arquitectura y las estructuras de graffiti presentes en la escultura.

James Turrell es un artista conocido por su enfoque en la luz como medio artístico. Su exploración de cómo la luz afecta la percepción y la experiencia del arte puede inspirar la incorporación de la luz en la escultura. El uso de luces LED para resaltar y transformar las estructuras de graffiti podría tener un paralelismo con la forma en que Turrell trabaja con la luz en sus instalaciones. Este referente conceptual puede influir en la escultura al explorar cómo la luz tiene el poder de modificar y resaltar las estructuras de graffiti y la arquitectura representada en plano, mostrando efectos visuales cautivadores y desafiando la percepción del observador.

Legz descubrió su pasión por el graffiti al admirar los tags en las calles de París y en el metro. Sus primeras incursiones en el arte del spray, inspiradas por artistas como Seat, Stak y Diadem, reflejaban una fuerte influencia de la leyenda del graffiti parisino, Bando. Con el tiempo, al igual que muchos otros artistas, cambió el estilo wildstyle y creó su propio estilo distintivo conocido como 'spaghetti'. Durante este proceso, también se vio influenciado por los estilos únicos que surgían de artistas como Stak, Stone, RCF 1 y Popay. Inicialmente, los 'spaghetti' de Legz consistían en letras estáticas, pero más adelante evolucionaron hacia objetos con un estilo completamente libre y fluido. En la actualidad, trabaja para diversas revistas y ha publicado el libro "Outlines".

Como hemos ido apuntando desde el inicio, la escultura se relaciona con el graffiti, la arquitectura sobre plano y la luz, y se nutre de múltiples referentes formales y conceptuales para generar la experiencia artística. La escultura se convierte en un espacio de diálogo entre diferentes expresiones artísticas.

Desde nuestra experimentación en términos conceptuales, la obra se fundamenta en la idea de que el graffiti, la arquitectura y la luz son elementos que se conjugan en la visión urbana contemporánea.

El graffiti, como manifestación cultural y de protesta, encuentra en la arquitectura su lienzo y su inspiración, mientras que la luz potencia la percepción y el impacto visual de ambos elementos. La escultura busca capturar la creatividad del arte urbano, así como la interacción entre el arte y el entorno arquitectónico por medio de la percepción de la luz.

La relación entre el graffiti y arquitectura a lo largo de la historia de la humanidad, ha sido de forma simbiótica y necesaria entre las dos formas de expresión artística, destacando cómo el graffiti ha dejado su huella en la arquitectura y cómo la arquitectura ha proporcionado un contexto y una estructura para el graffiti.

La obra fusiona los elementos del graffiti, la arquitectura sobre plano y la luz para crear una experiencia artística tridimensional, abriendo una forma de ver el arte urbano, fuera de lo convencional y de los límites del espacio público mostrando la interacción entre el arte, la arquitectura y la luz en el entorno urbano.

EXPERIMENTACIÓN GRÁFICA

Realización del primer boceto o diseño

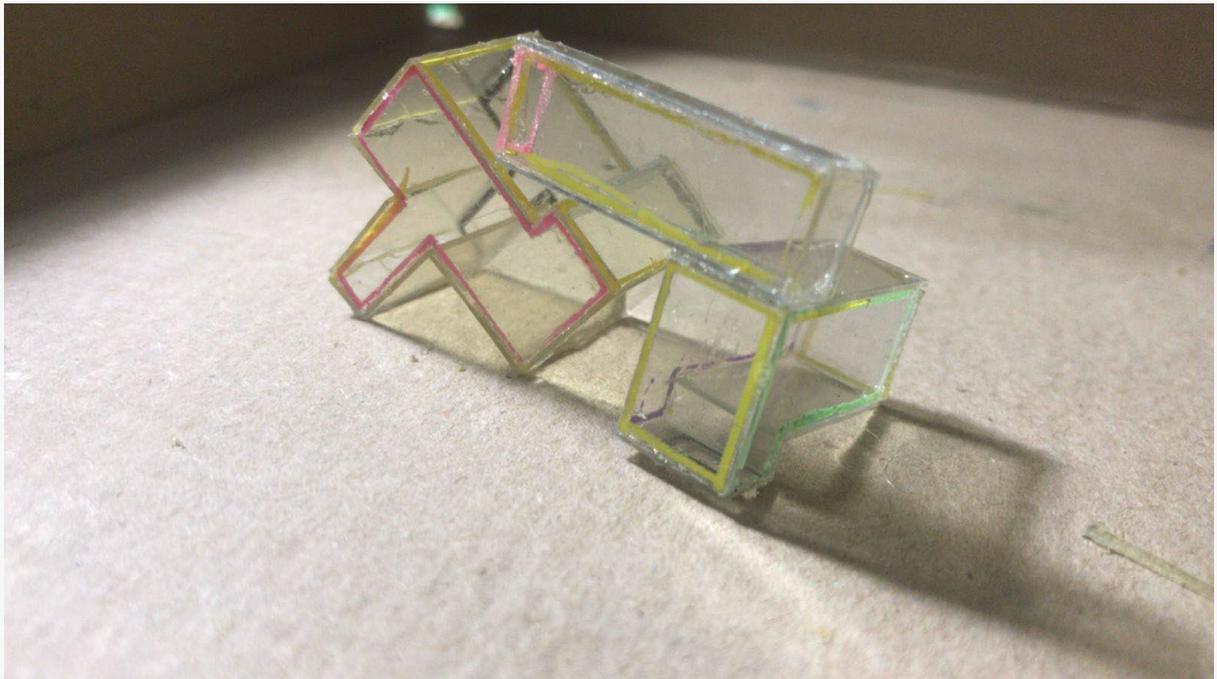
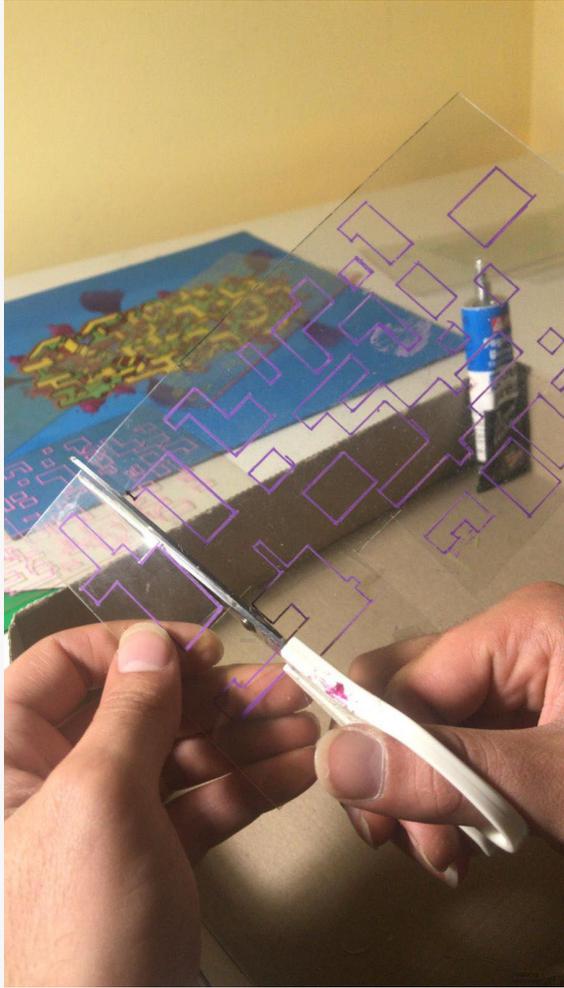
La experimentación gráfica comienza por la creación de un diseño de un boceto de graffiti con estilo cubista. El diseño del graffiti está realizado en acrílico sobre un lienzo de madera y la representación cubista de un graffiti. En el cual, a partir de este, comienza un proceso de evolución y adaptación hacia distintas técnicas y materiales con diferentes resultados.

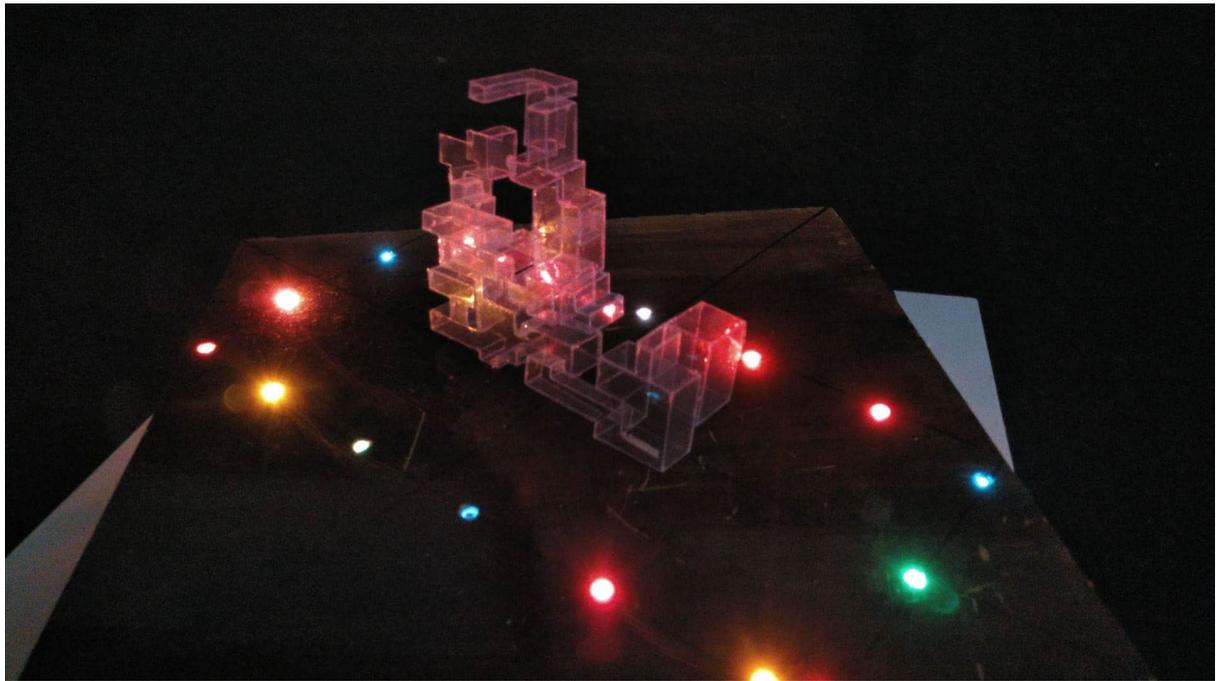

En las siguientes imágenes se muestra un proceso del montaje de la maqueta de este graffiti en tres dimensiones realizado en acetato. El proceso incluye una realización de una serie de plantillas, con las diferentes caras que contiene la pieza del boceto del graffiti.

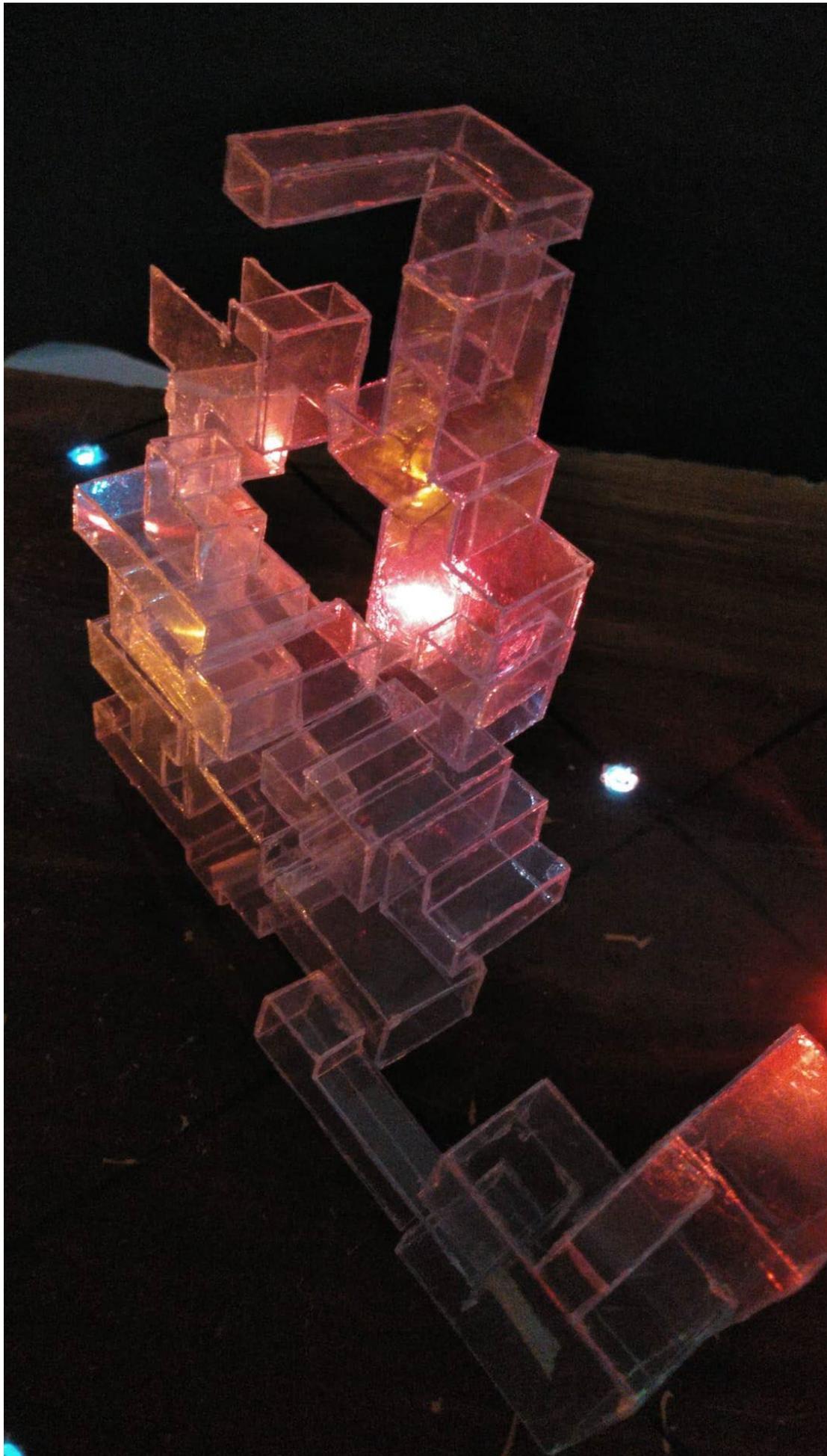

Proceso del montaje del graffiti en una maqueta de tres dimensiones, realizado en acetato

En esta imagen nos encontramos con la maqueta del graffiti dispuesta sobre una plataforma que interacciona con un dispositivo de luces que se encuentra instalado en la plataforma, creando un efecto visual vistoso en el reflejo sobre la pieza.

La experimentación sobre este proyecto anteriormente, también nos ha llevado por un camino de resultados plasmados sobre la pared de forma pictórica, así se muestra en esta imagen, se observa un elemento arquitectónico basado en un emplazamiento físico, como es una iglesia, en el cual se ha perdido un poco la perspectiva de lo figurativo y ganado en lo abstracto, la forma del dibujo general está conformado, por lo que yo llamaría pequeñas parcelas que recuerdan a la desenvoltura u organización que se encuentran en un conjunto de elementos arquitectónicos sobre un plano.

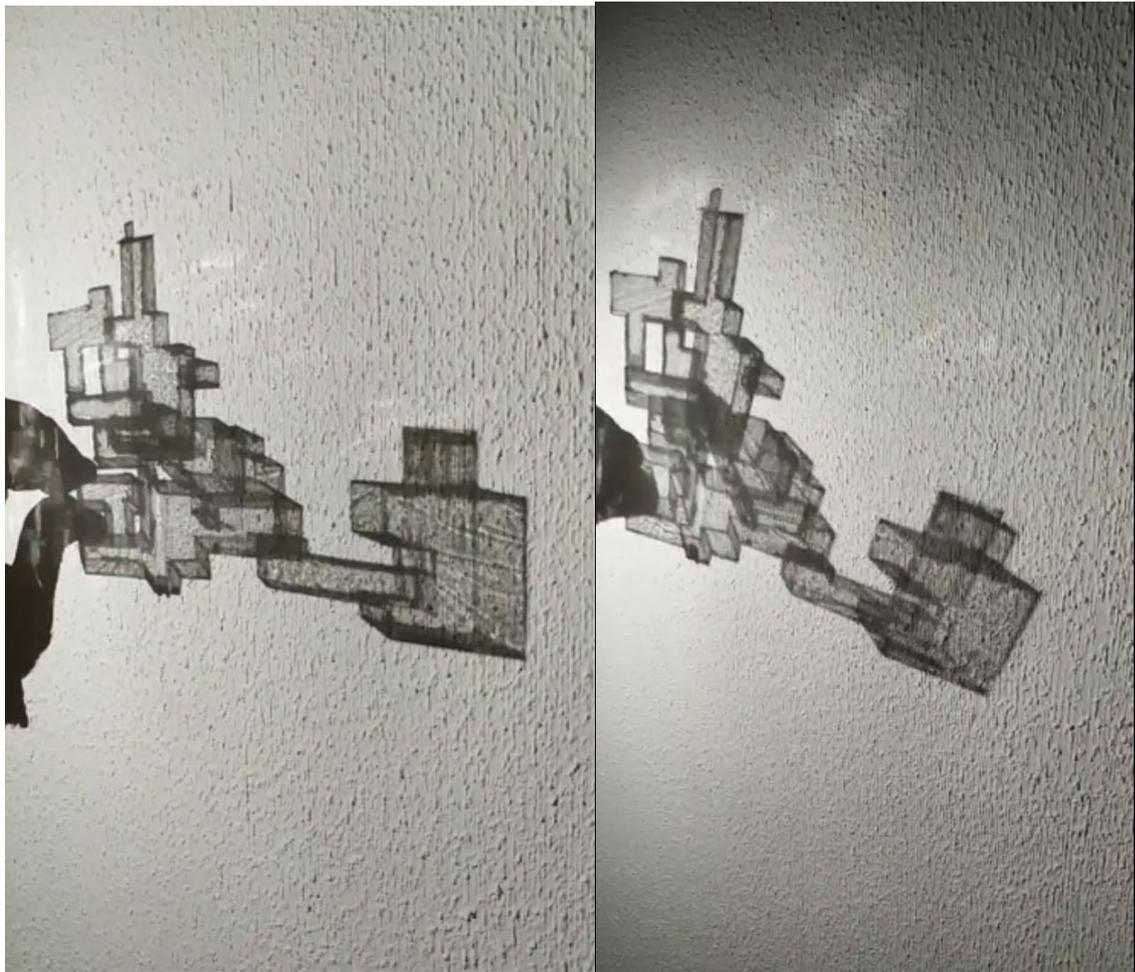

En este ejemplo, la escultura no se basa en la percepción física del elemento, sino que se basa en la creación de sombras y colores mediante la luz, de tal manera que sea puesto en valor que la creación de una escultura no depende de un cuerpo físico, sino de la creación o percepción de que existe un volumen ya sea real o no.

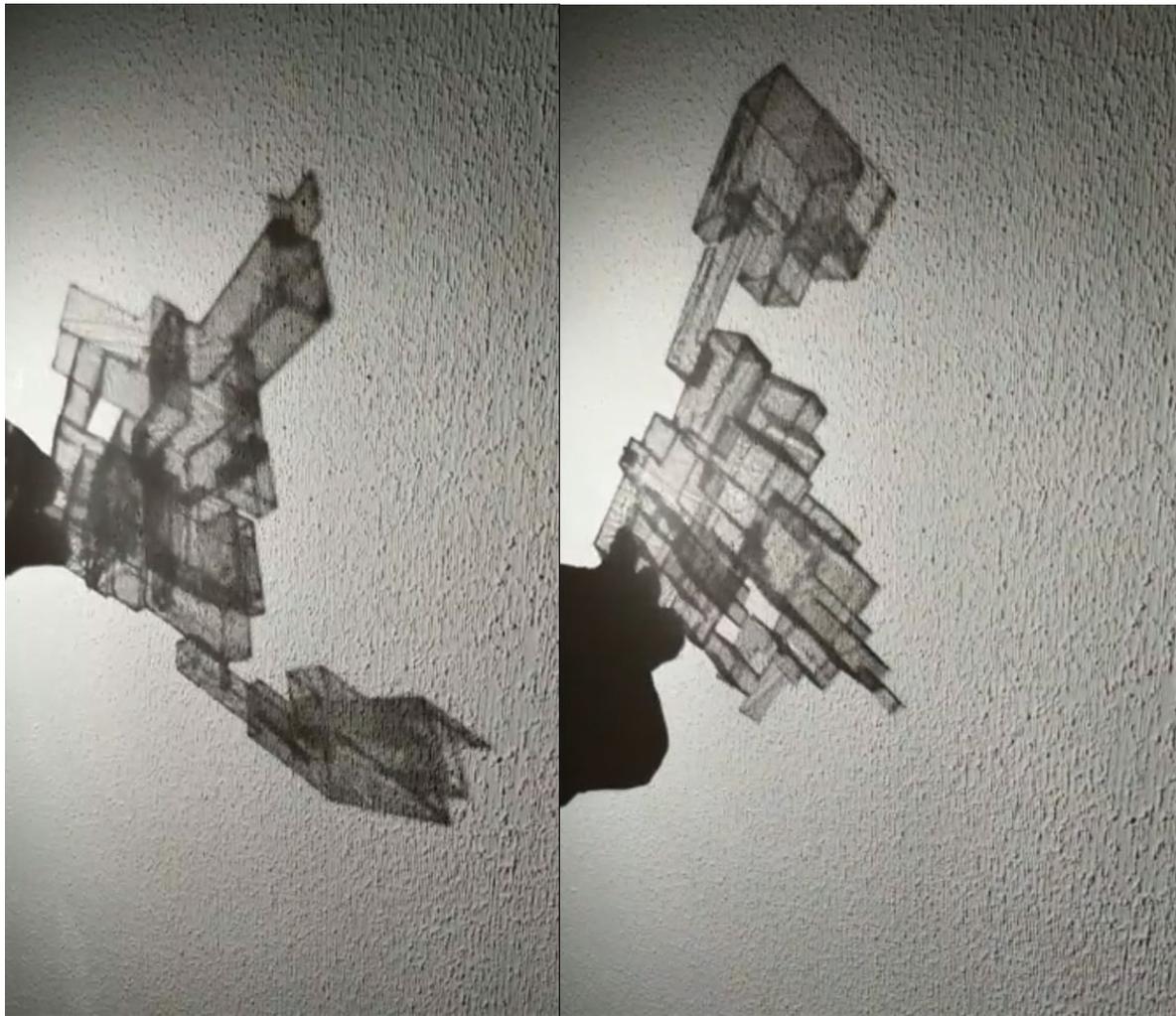
Asimismo, esta pieza se conforma diferentes en ejemplos tanto en blanco y negro como a color incluyendo distintas posiciones y creando también apliques de diferentes texturas.

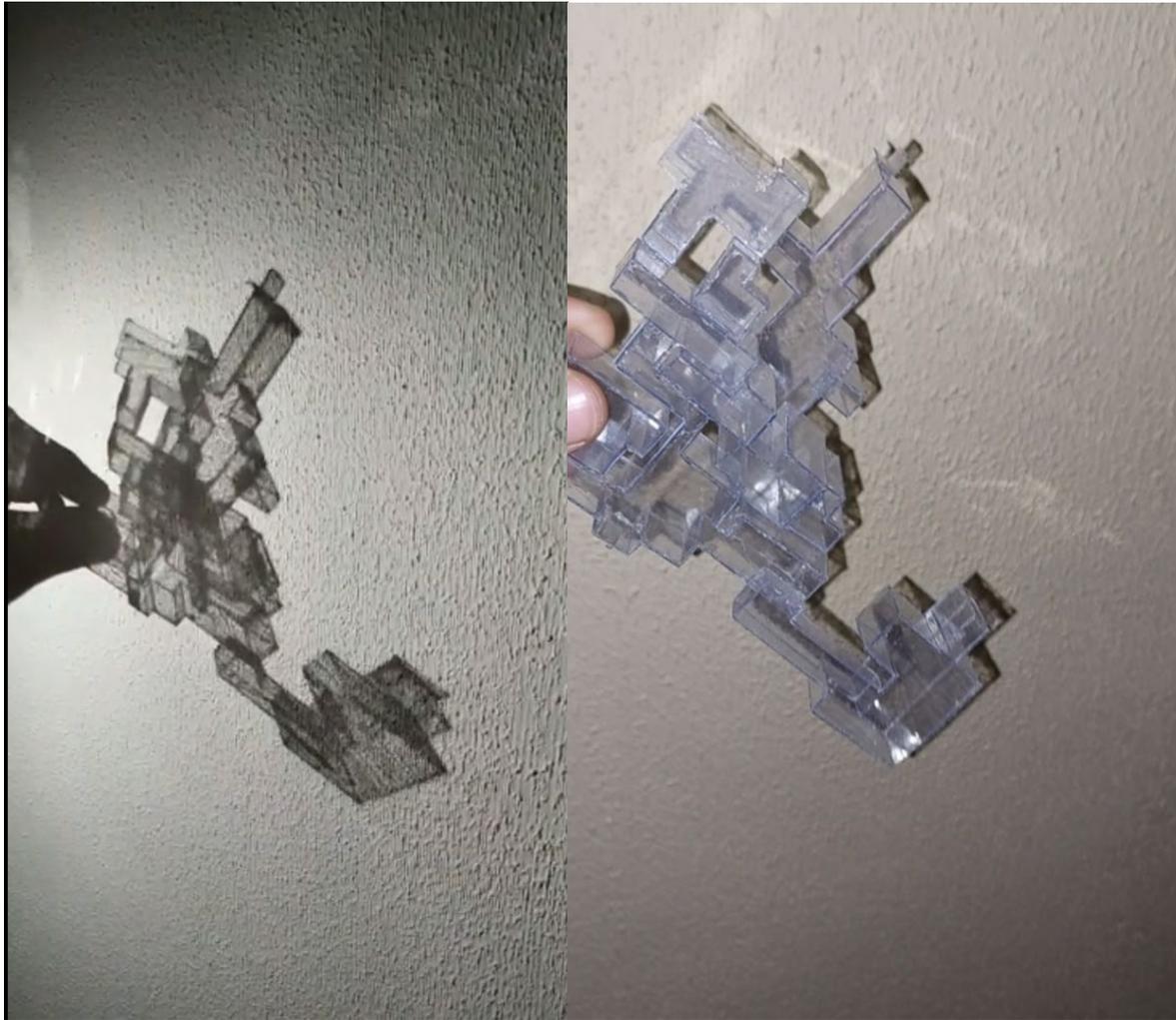

Fotos de la pieza que muestran los juegos de luces, sombras y texturas que se crean mediante la transparencia del acetato.

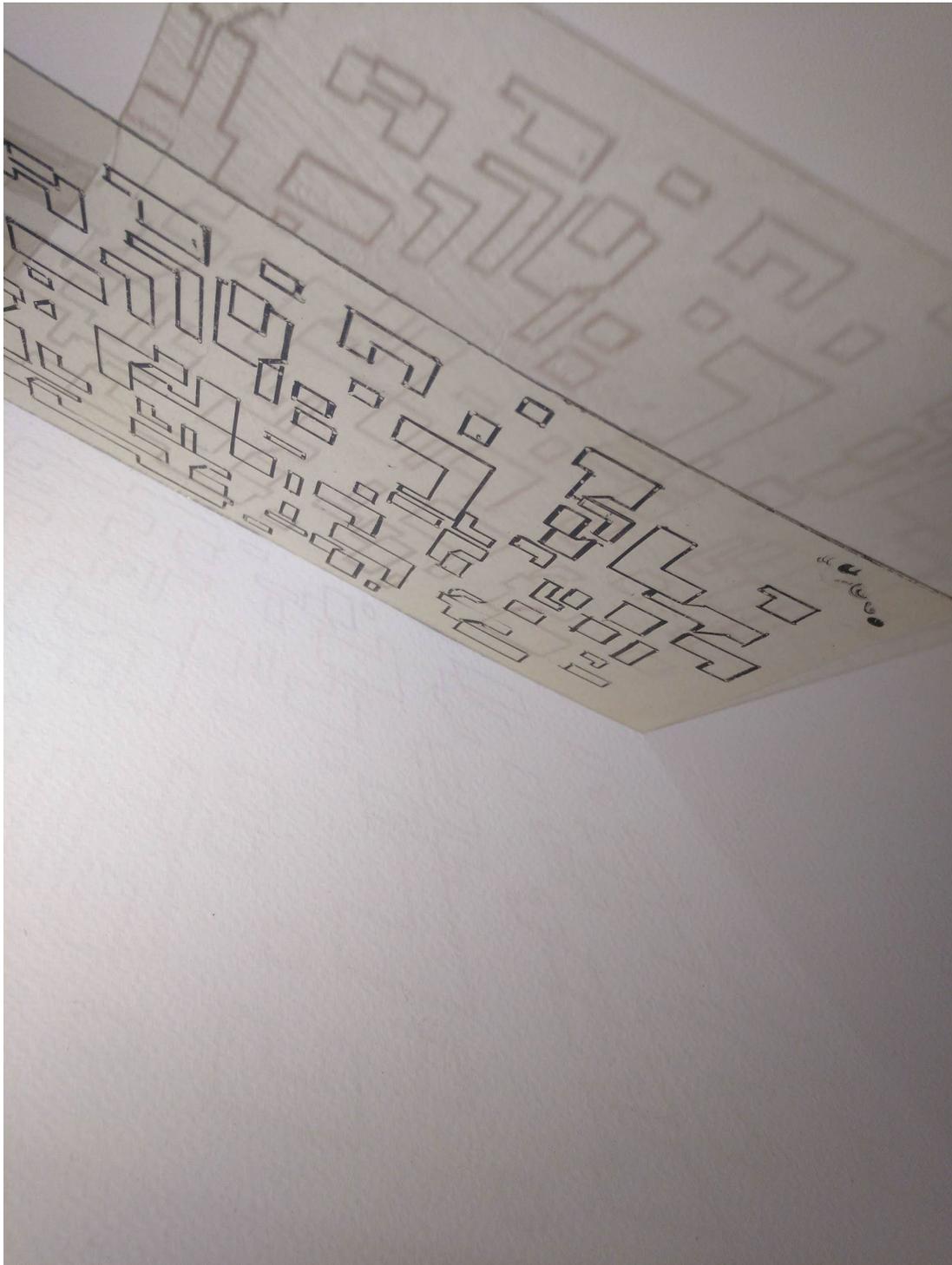

Fotos de la pieza que muestran los juegos de luces, sombras y texturas que se crean mediante la transparencia del acetato variando la posición.

Fotos de la pieza que muestran los juegos de luces, sombras y texturas que se crean mediante la transparencia del acetato y de la maqueta.

Esta imagen muestra el ensayo o ejemplo preliminar de lo que acontecería en el desarrollo del siguiente proyecto, de esta forma queda conformado el tratamiento de la luz y del sujeto en el plano arquitectónico y sentarían las bases para el desarrollo del siguiente proyecto, este concluye con un ejemplo de una maqueta y cómo se acabaría viendo de forma física la materialización del proyecto final disponiendo de una caja, en la cual en el interior se colocan las plantillas con los distintos planos arquitectónicos superpuestos, recordemos que estos planos son las distintas caras del primer boceto de graffiti y del cual partimos en un inicio.

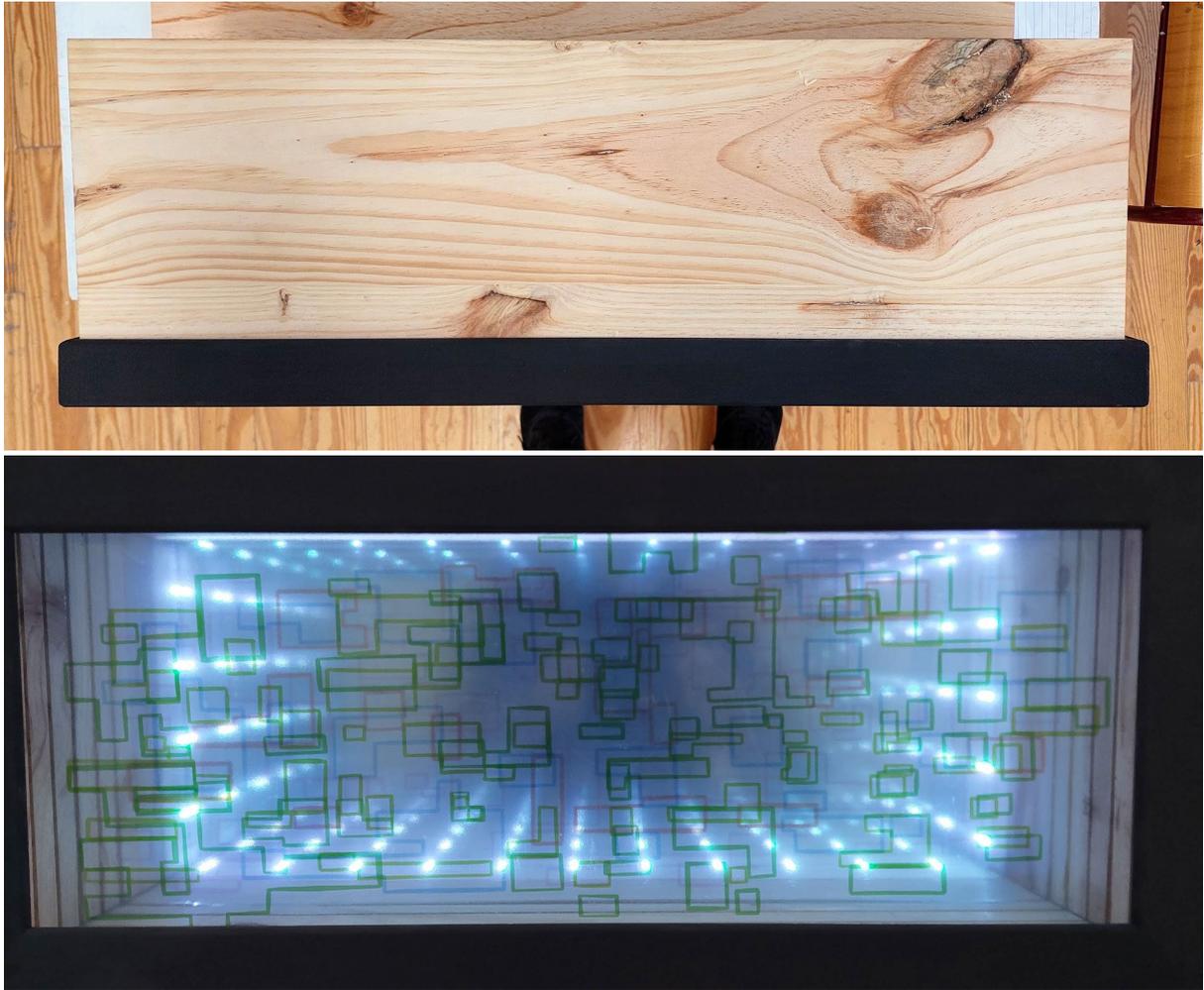
MATERIALIZACIÓN

En cuanto a la materialización de este proyecto, se basó en la creación de un dispositivo que contuviera los planos del graffiti y un juego de ilusión óptica, el cual parte de la instalación de una tira de luces LED entre entre dos espejos, para esto se conforma una caja hecha con madera y enmarcada en su parte frontal. El diseño consiste en la alineación de los planos de las caras del graffiti y al fondo de la caja, se encuentra el doble espejo, que posibilita el efecto de la luz, en el cual se ven reflejados todos los planos del graffiti en el infinito.

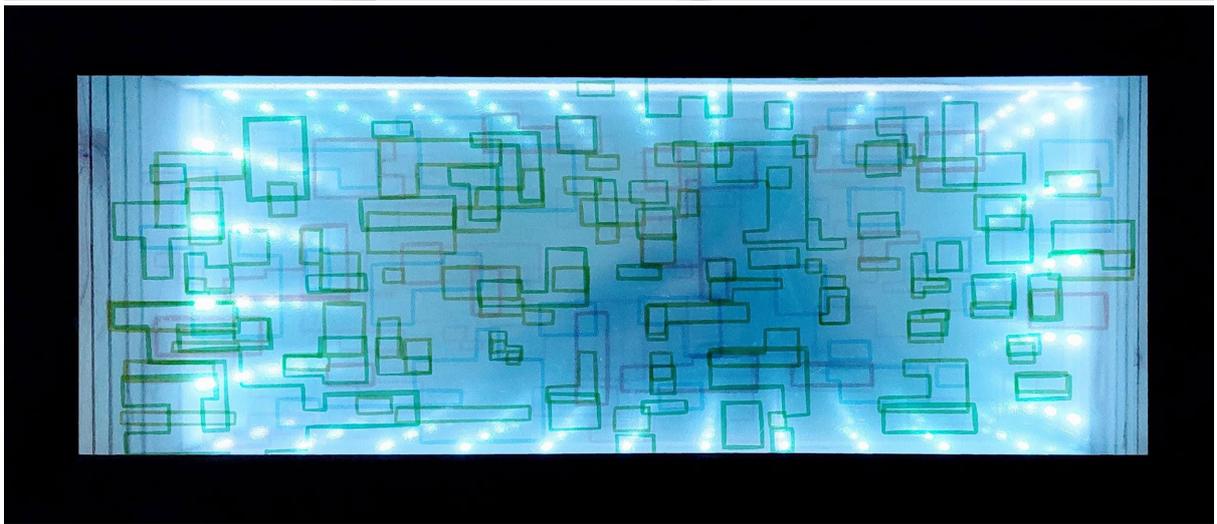
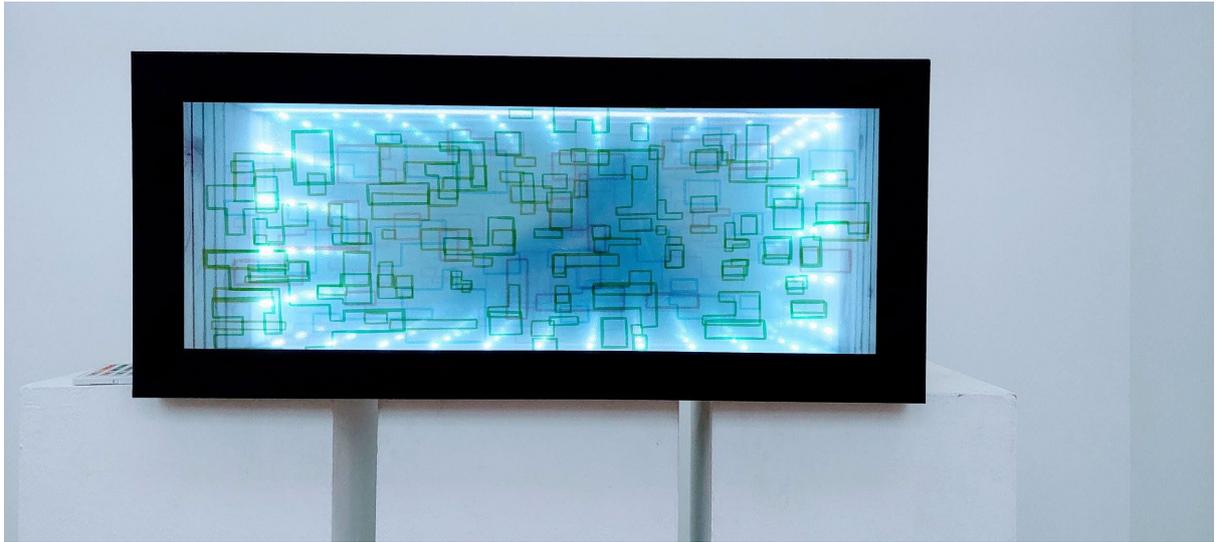
Mitad del proceso de montaje de la pieza.

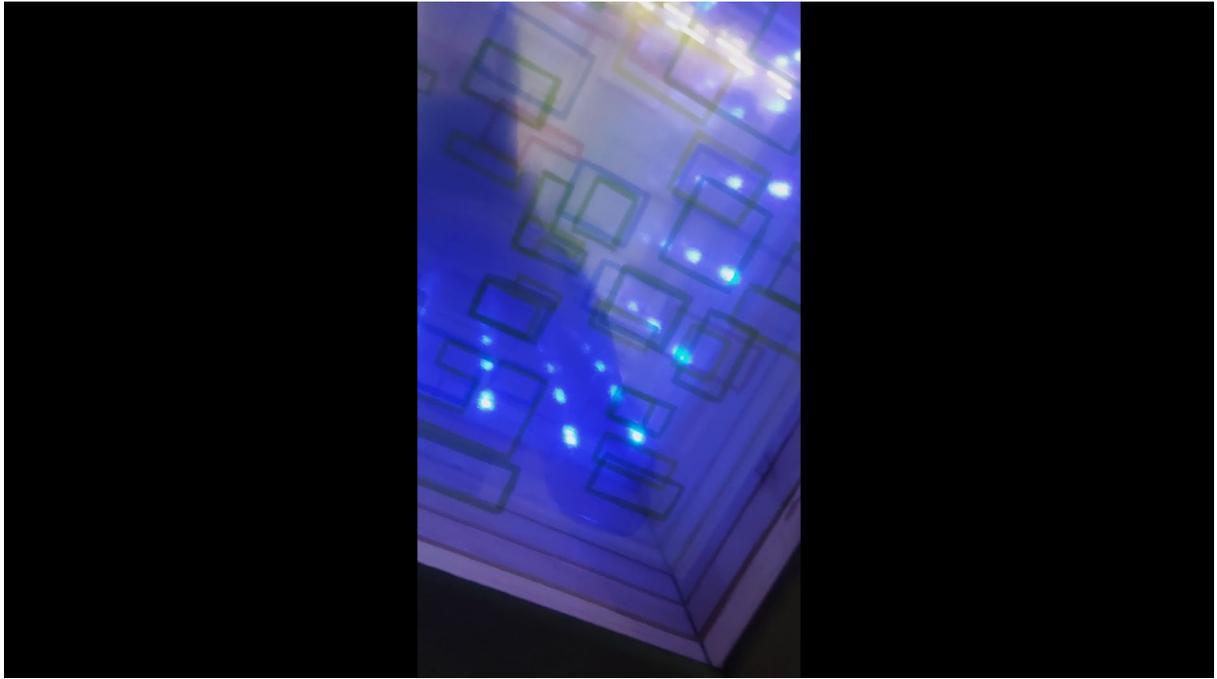

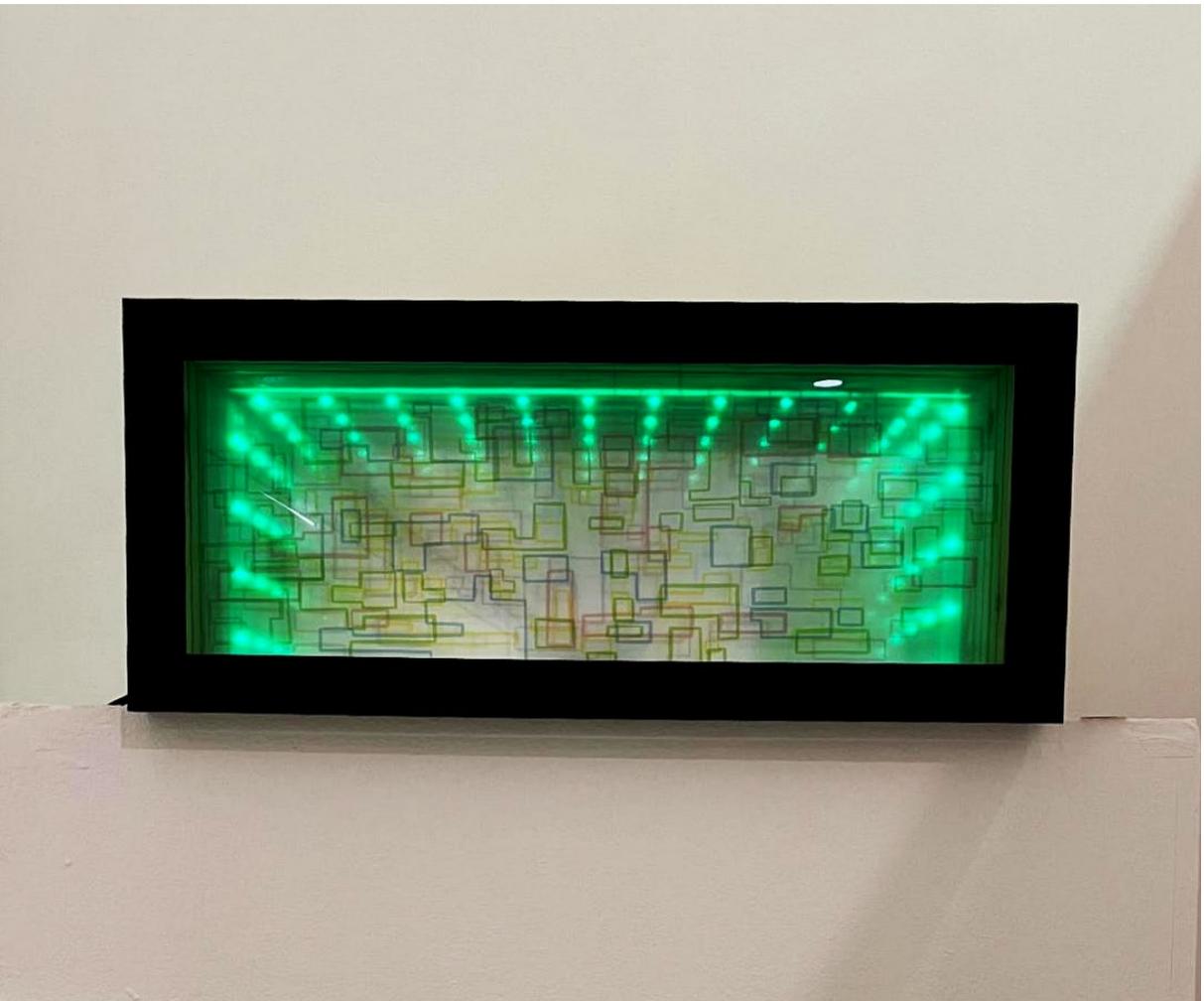
RESULTADO FINAL

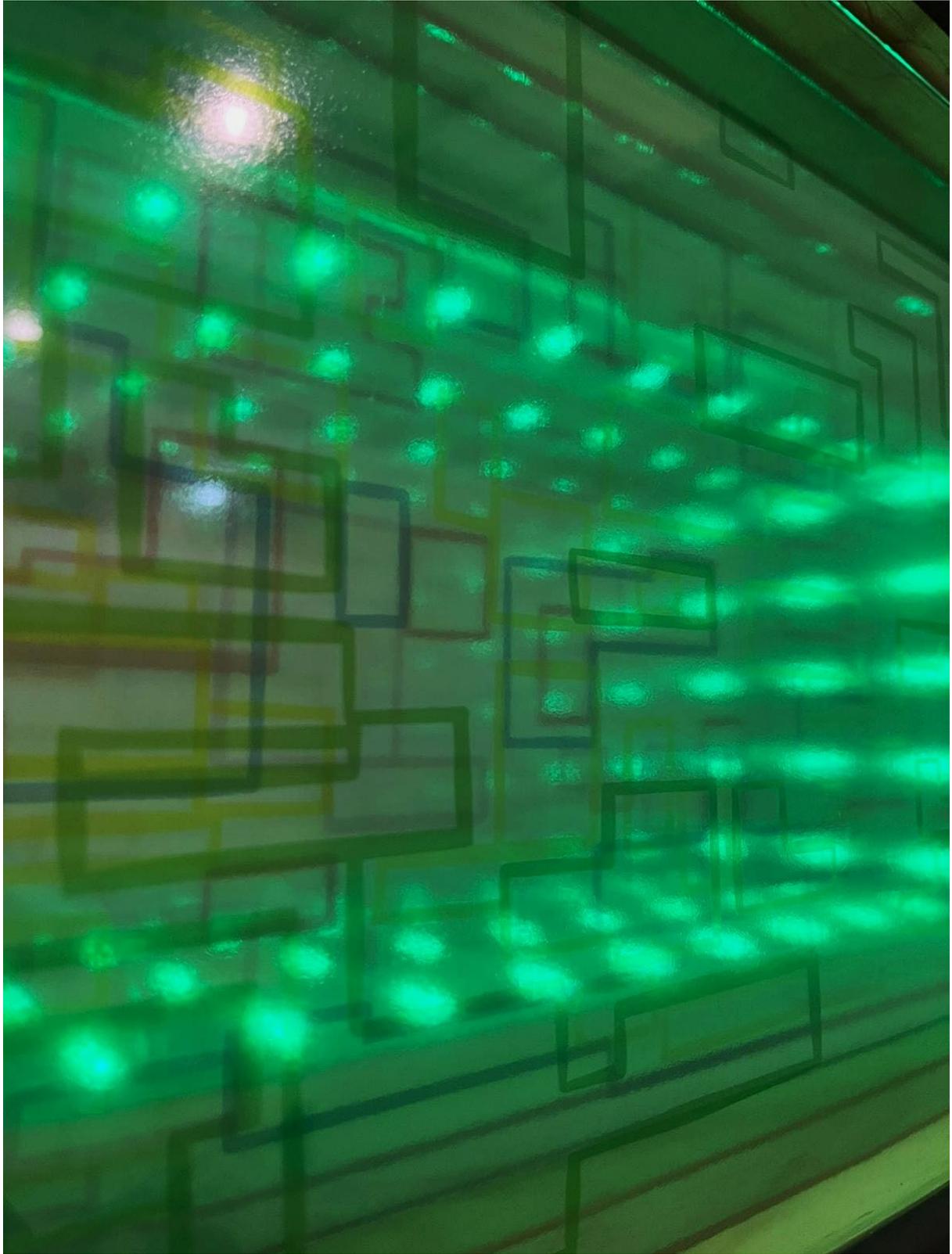
El resultado final es una escultura enmarcada llena de matices y de perspectivas, desde nuestro punto de vista, es una nueva forma de hacer entender el arte urbano, fuera de las formas tradicionales de esta modalidad del arte.

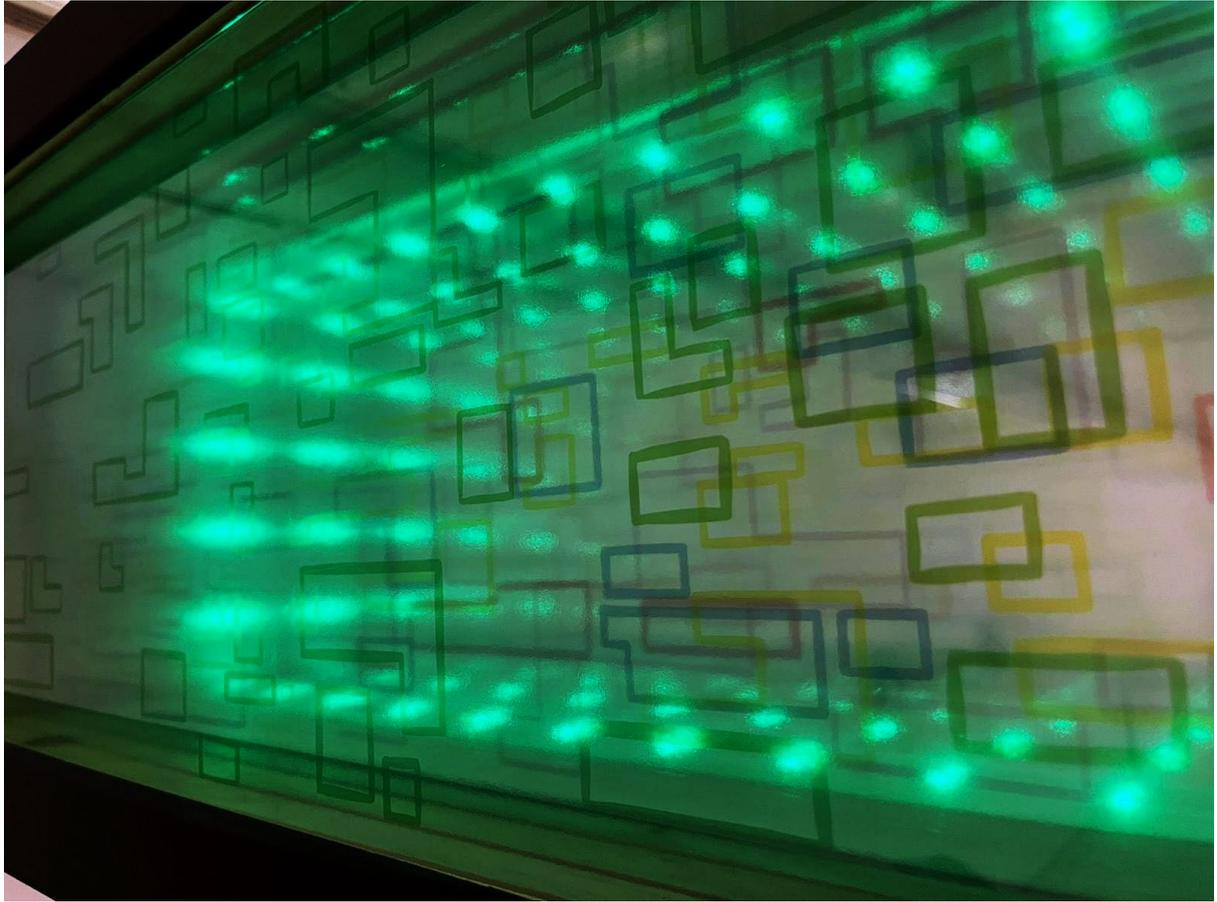
La escultura permite su adaptación al medio, de tal manera que, se le puede modificar su percepción mediante un cambio en la tonalidad y el color de las luces como muestran los siguientes ejemplos de finalización.

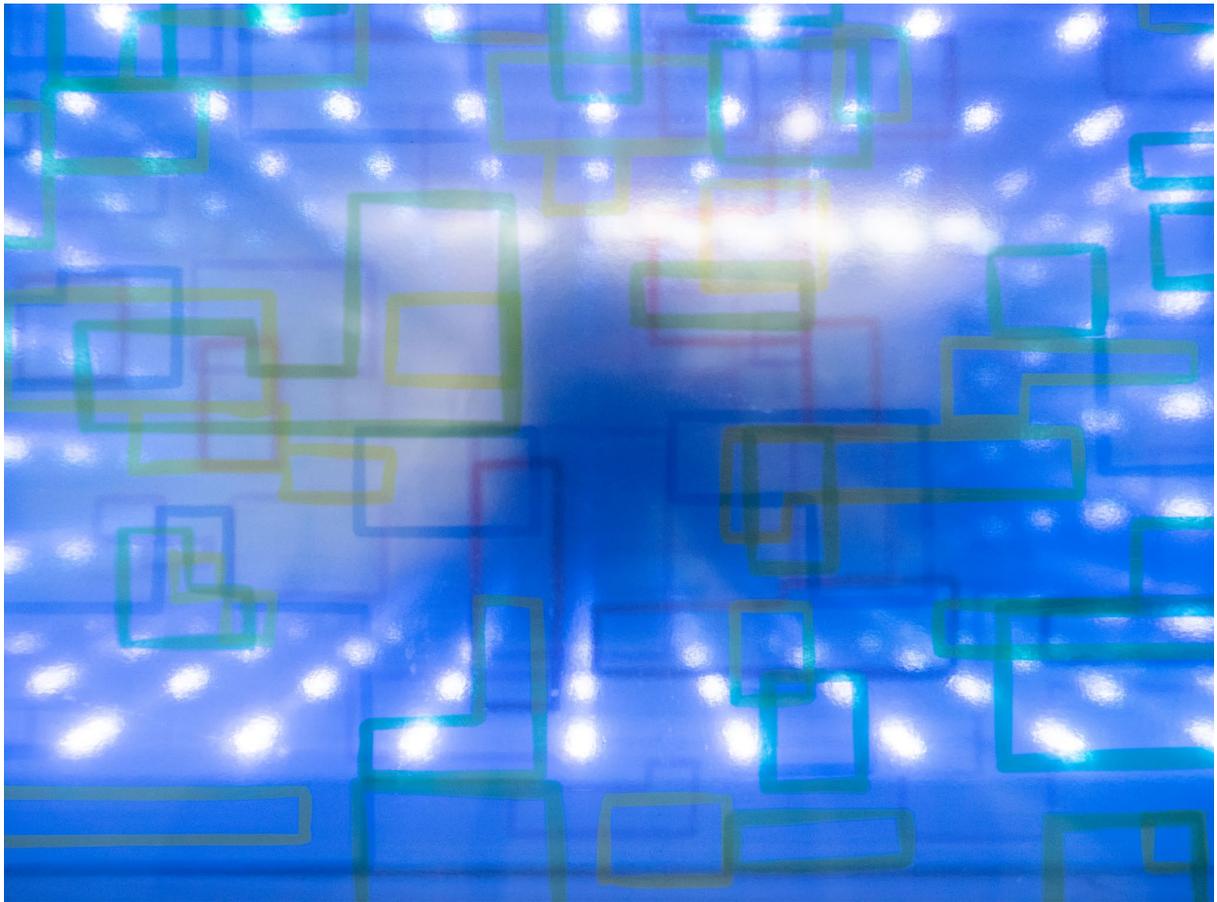
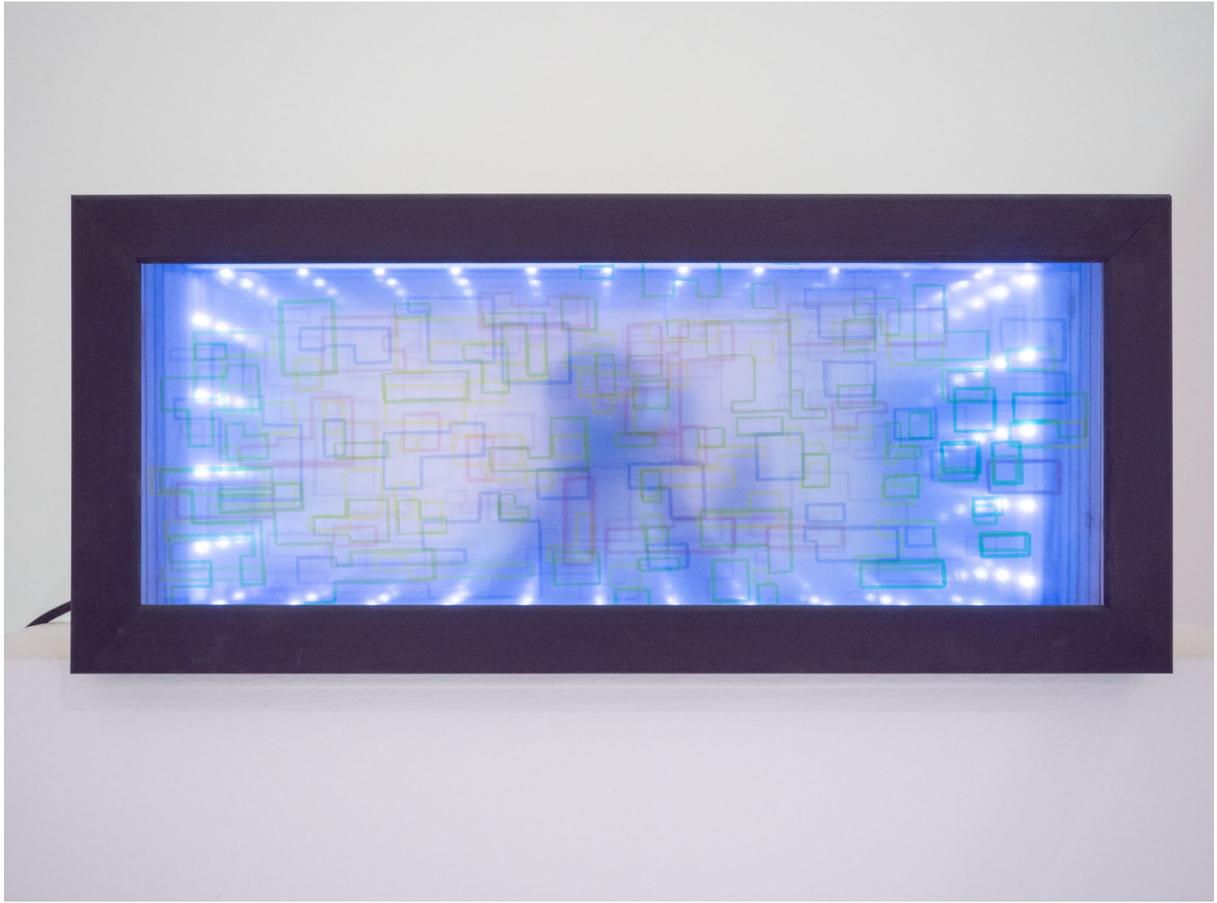

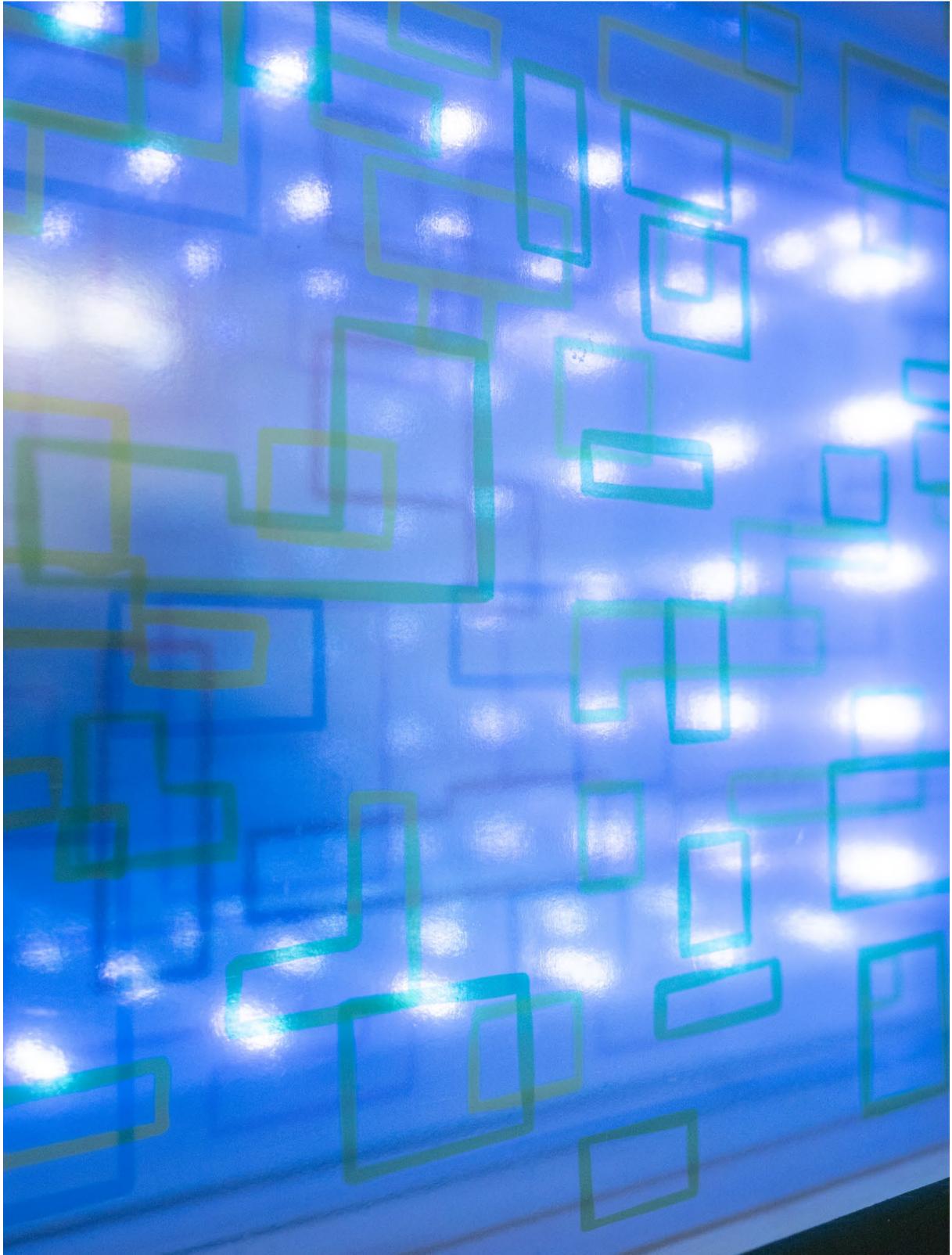

CONCLUSIÓN

Con la materialización de este proyecto se ha explorado la relación entre el graffiti, la arquitectura y la luz, tanto desde una perspectiva práctica como teórica. Este proceso nos ha llevado a una escultura, un resultado, que no concluye aquí, pero que sí recoge la investigación teórica y la parte práctica realizada. Y decimos que no concluye, porque tanto la temática, como la manera de hacer, tiene una proyección en el espacio arquitectónico de las ciudades.

Además, el análisis conceptual ha demostrado cómo el graffiti ha dejado su huella en la arquitectura a lo largo de la historia, creando una simbiosis entre estas dos formas de expresión artística, destacando la importancia de la interacción entre el arte callejero, el entorno construido, mostrando una experiencias estéticas única. Se ha explorado el potencial creativo y transformador del graffiti en el contexto de la arquitectura, evidenciando la capacidad de estas formas de expresión para dialogar entre sí y enriquecer nuestra experiencia del espacio urbano.

A través de la creación de una escultura que combina elementos visuales y conceptuales, se ha logrado una obra que representa la expresión artística urbana, la representación bidimensional de la arquitectura y la luz como efecto visual.

Somos conscientes de que el proyecto, en su conjunto, ha abierto un camino de exploración y descubrimiento en la intersección del graffiti, la arquitectura y la luz. Ha sido un proceso en constante evolución, en el que hemos investigado y experimentado para alcanzar un resultado que refleje la riqueza y la complejidad de estas disciplinas.

Sin embargo, reconocemos que este proyecto es solo una etapa en nuestro viaje creativo. La escultura que hemos creado es solo una manifestación tangible de nuestras ideas y reflexiones hasta este momento. Sabemos que hay mucho más por descubrir y desarrollar en términos de temática y enfoques de ejecución.

Es nuestra intención seguir explorando y expandiendo los límites de esta propuesta, buscando nuevas formas de interacción entre el graffiti, la arquitectura y la luz en el espacio urbano. Nos motivan las posibilidades que se abren ante nosotros y estamos comprometidos en seguir ampliando nuestra investigación teórica y práctica.

Este proyecto ha sido un punto de partida para comprender la relación entre estas disciplinas artísticas y su potencial para transformar y enriquecer nuestros entornos urbanos. Estamos convencidos y emocionados por continuar este viaje y contribuir al diálogo en constante evolución entre el arte callejero, la arquitectura y la experiencia estética en las ciudades.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

Ganz N, 2004, *GRAFFITI: ARTE URBANO DE LOS CINCO CONTINENTES I PARTE Y II PARTE*, Editorial GG

Stahl J, 2009, *STREET ART*, Editorial H.F.ullmann

Hunter G, 2012, *STREET ART: ART URBAIN, LE MONDE EST UNE TOILE*, Editorial, Hugo Desinge

Unknown, 2000-2001, *THE ART OF BANKSY EXHIBITION: HOW TO PAINT GRAFFITI AND GET AWAY WITH IT*, Editorial, W.R.Hudson

WEBSITE

[Stephen Knapp](#)

stephenknapp.com

<http://www.stephenknapp.com>

[James Turrell](#)

jamesturrell.com

<https://jamesturrell.com>

[Luis 'Legz' Garcia: Calegzgrafía N 38 on paper](#)

raquelbalice.com

<https://www.raquelbalice.com> › [luis-garcia-legz-r](#) › [cal...](#)

[Todo sobre Frank Gehry - Arquitectura y Diseño](#)

arquitecturaydiseno.es

<https://www.arquitecturaydiseno.es> › [creadores](#) › [frank...](#)

[Biografía de Frank Gehry | Guggenheim Bilbao Museoa](#)

guggenheim-bilbao.eus

<https://www.guggenheim-bilbao.eus> › [frank-gehry](#) › [b...](#)

