

MEMORIA

Creación de una marca de ropa de street art

Ariadna Rivas Rodríguez

REFERENTES

Banksy

Kaws

Stussy

OFF-WITHE

Supreme

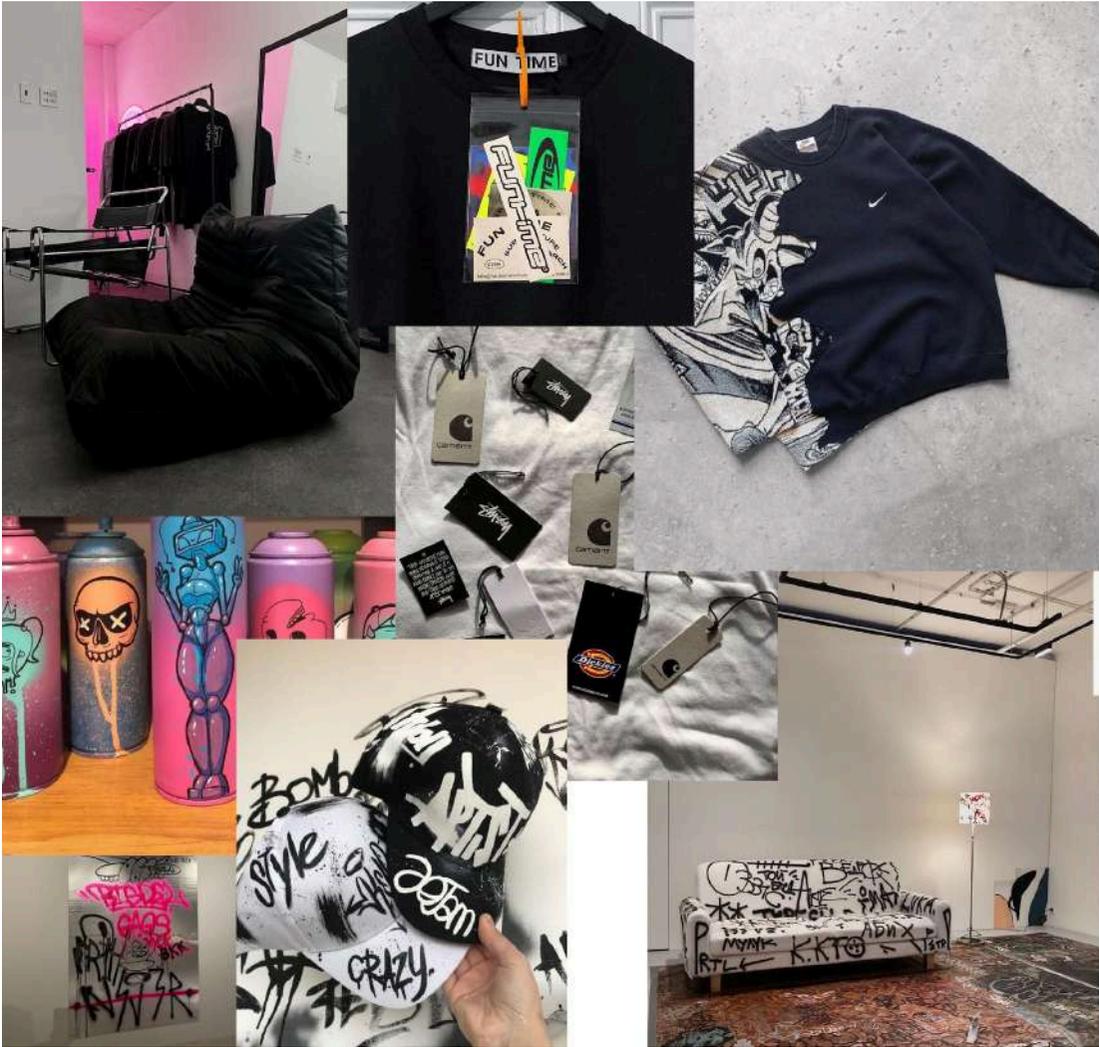
IDEA

La idea del proyecto se basa en la elaboración de una marca de ropa de streetwear, inspirada en el arte urbano de los 60/70, ya que son las décadas donde el arte se empezó a individualizar, y por tanto, el estilo y las formas ver la moda también.

Durante esta época el arte se desvinculó de la academia y se empezaron a desarrollar nuevas formas de ver y hacer arte. Esto dio pie a que se formaran nuevos estilos artísticos, las vanguardias, lo cual ayudó a que en paralelo se desarrollara la cultura del hip hop, donde el arte callejero y la música se desarrollaron en identidad y estilo.

A partir de esta idea mi proyecto para esta asignatura se basara en hacer una revista de streetwear presentando la marca y las inspiraciones para esta.

MOODBOARD

CULTURA DE LOS '60 '70

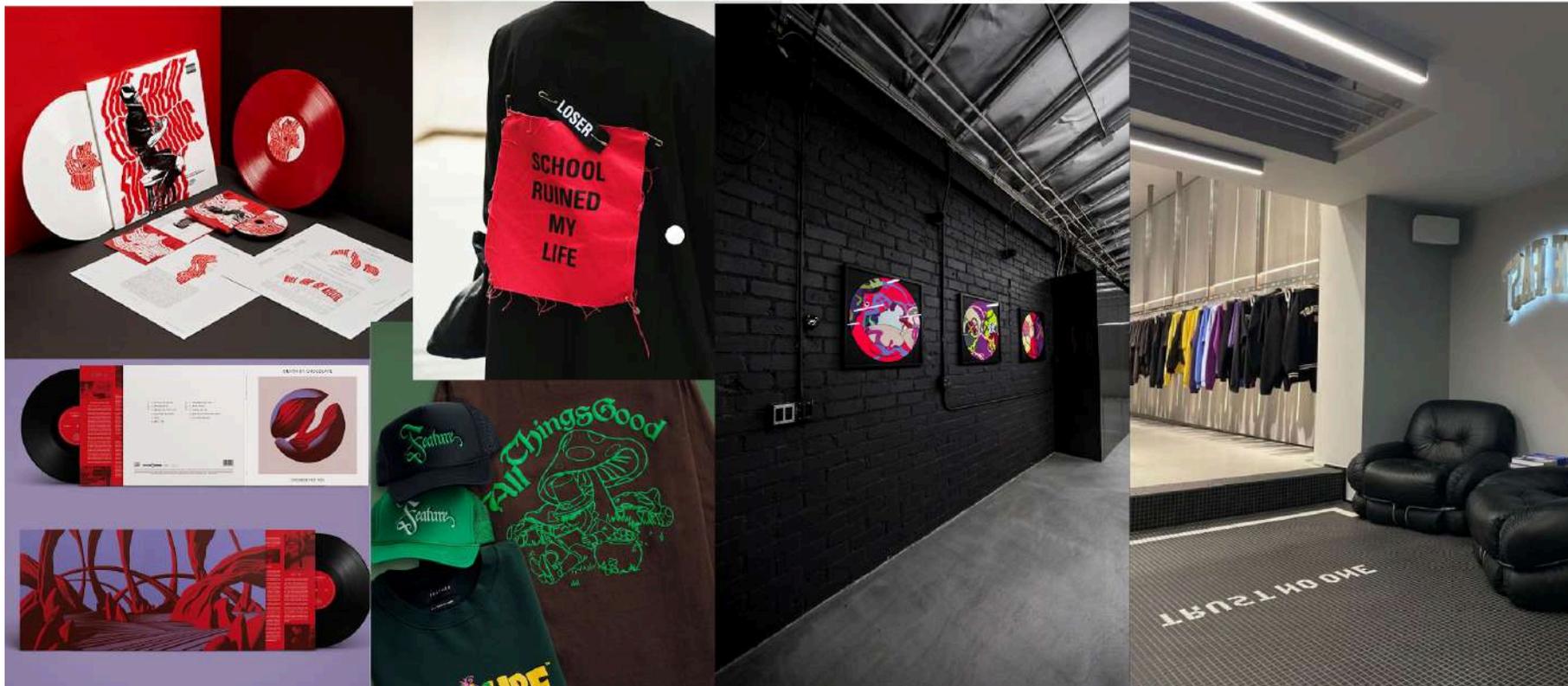
CULTURA DEL HIP HOP.

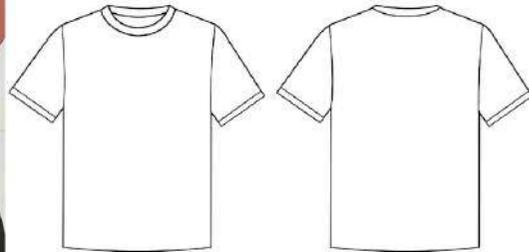
← INDIVIDUALIDAD → 1r Vanguardas.

↓
El arte se desvincula
de la academia.

Musica underground.

Rap / hip hop / pop...

CONTEXTO HISTORICO

HISTORIA DEL STREET ART

El street art, una forma de expresión que ha evolucionado desde las calles hasta los museos, tiene sus raíces profundamente arraigadas en la historia urbana y el espíritu creativo de las comunidades marginadas. Surgido en las décadas de 1960 y 1970 en los rincones olvidados de ciudades como Nueva York, como el Bronx, este arte callejero ha pasado de ser un acto de rebelión a una fuerza cultural que desafía las normas establecidas.

El graffiti, considerado uno de los pilares del street art, nació en los barrios marginales del Bronx, donde los jóvenes desfavorecidos encontraron en las paredes de la ciudad una forma de expresar su identidad y reclamar su espacio en un entorno hostil. Inicialmente, estas manifestaciones se limitaban a simples firmas y mensajes, pero con el tiempo evolucionaron hacia formas más complejas y elaboradas.

Con el paso de los años, el graffiti se extendió por todo el mundo, adoptando diferentes estilos y técnicas en cada cultura y comunidad. Desde los coloridos murales de Latinoamérica hasta los intrincados diseños de Europa, el street art se convirtió en un lenguaje universal que trascendía las barreras geográficas y lingüísticas.

A pesar de su creciente popularidad, el street art continuó siendo objeto de controversia. Muchos lo consideraban vandalismo, mientras que otros lo celebraban como una forma legítima de expresión artística. Esta dicotomía entre la aceptación y el rechazo alimentó aún más el aura de rebeldía que rodeaba al movimiento.

Hoy en día, el street art ha trascendido sus humildes orígenes para convertirse en una fuerza cultural y socialmente relevante. Artistas como Banksy, Shepard Fairey y JR han elevado el street art a nuevas alturas, desafiando las normas establecidas y cuestionando las injusticias del mundo contemporáneo a través de sus obras.

El street art es mucho más que simple pintura en las paredes; es una forma de expresión que refleja las esperanzas, sueños y luchas de las comunidades que lo crean. A medida que continúa evolucionando y adaptándose a un mundo en constante cambio, su impacto perdurable en la cultura y la sociedad sigue resonando en cada rincón del planeta.

INICIADORES DEL ARTE URBANO

Estos visionarios no sólo desafiaron las normas sociales y culturales, sino que también sentaron las bases para una forma de arte que sigue resonando en la actualidad. Estos visionarios desafiaron las normas establecidas del arte al llevar su trabajo fuera de los confines de las galerías y museos tradicionales, y al hacerlo, transforman el paisaje urbano en un lienzo para la expresión creativa. Algunos de ellos son Taki 183, Lady Pink, Cornbread, Lee Quinones.

TAKI 183

Entre los pioneros del street art, pocos nombres son tan reverenciados como TAKI 183. Aunque su verdadera identidad se mantuvo en secreto durante mucho tiempo, su influencia en la escena del graffiti es innegable. TAKI 183, cuyo nombre real era Demetrius, emergió en la escena del graffiti de Nueva York a principios de la década de 1970, dejando su marca en las paredes y los trenes del metro con su distintivo tag.

El tag de TAKI 183 pronto se convirtió en un sello distintivo en toda la ciudad, apareciendo en todas partes, desde las estaciones de metro hasta los edificios abandonados. Lo que comenzó como un simple acto de autoidentificación pronto se convirtió en un fenómeno cultural que inspiró a miles de jóvenes a seguir su ejemplo.

Aunque TAKI 183 nunca buscó el reconocimiento o la fama, su nombre se convirtió en sinónimo del movimiento del graffiti en Nueva York en la década de 1970. Su estilo distintivo y su habilidad para marcar su territorio de manera audaz y visible lo convirtieron en una figura legendaria en la escena del graffiti, y su influencia perdura hasta el día de hoy.

LEE QUINONES

Dentro del vibrante panorama del graffiti en Nueva York en la década de 1970, Lee Quinones emergió como una figura destacada, cuya creatividad y visión lo llevaron a ser reconocido como uno de los pioneros del wildstyle, un estilo intrincado y audaz que desafió las convenciones del arte callejero.

Nacido y criado en la ciudad de Nueva York, Quinones encontró su pasión por el arte en las calles del Lower East Side. Inspirado por la energía y la vitalidad de la ciudad, comenzó a experimentar con el graffiti a una edad temprana, buscando formas de expresar su creatividad en un entorno que a menudo ignoraba las voces de los jóvenes y los marginados.

Lo que distinguió a Quinones de sus contemporáneos fue su innovador enfoque del graffiti. Mientras que muchos artistas se conformaban con simples tags o letras cursivas, Quinones llevó el arte del graffiti a nuevas alturas al introducir el wildstyle, un estilo intrincado y altamente estilizado que desafiaba las convenciones del arte callejero.

El wildstyle de Quinones era una mezcla de letras abstractas, formas geométricas y colores vibrantes, que se entrelazan en composiciones complejas y dinámicas. Su habilidad para fusionar la forma y la función lo convirtió en un maestro del arte callejero, y su trabajo pronto comenzó a atraer la atención de críticos de arte y galeristas de todo el mundo.

A medida que su reputación crecía, Quinones se convirtió en una figura influyente en la escena del graffiti, inspirando a una generación de artistas a experimentar con nuevas técnicas y estilos. Su legado perdura hasta el día de hoy, y su nombre sigue siendo sinónimo de innovación y creatividad en el mundo del arte callejero.

Más allá de su impacto en el mundo del graffiti, Quinones también ha trabajado para promover el arte callejero como una forma legítima de expresión cultural y social. A través de su trabajo con organizaciones comunitarias y proyectos de arte público, ha ayudado a cambiar la percepción del graffiti y a fomentar un mayor aprecio por el arte urbano en todas sus formas.

En resumen, Lee Quinones es mucho más que un artista de graffiti; es un visionario cuya creatividad y visión han transformado el paisaje urbano y han inspirado a generaciones de artistas en todo el mundo. Su legado como pionero del wildstyle vive en cada pared pintada y cada mural callejero, recordándonos el poder del arte para desafiar las normas y cambiar el mundo.

LADY PINK

Nacida como Sandra Fabara, esta artista de origen ecuatoriano se convirtió en una figura destacada en la escena del graffiti de Nueva York en la década de 1980, desafiando las normas establecidas y dejando una marca indeleble en el paisaje urbano de la ciudad.

Lo que distinguió a Lady Pink de sus contemporáneos fue su enfoque único del graffiti. Mientras que muchos artistas se conforman con simples tags o letras cursivas, Lady Pink llevó el arte del graffiti a nuevas alturas al introducir un estilo distintivo y audaz que combinaba elementos de la cultura callejera con una estética femenina.

El trabajo de Lady Pink estaba marcado por su uso audaz del color, sus intrincados diseños y su enfoque único de temas sociales y políticos. Sus murales callejeros, que a menudo retratan a mujeres fuertes y empoderadas, se convirtieron en una

poderosa declaración sobre el papel de la mujer en la sociedad y la lucha por la igualdad de género, por ello su legado perdura hasta el día de hoy, y su nombre sigue siendo sinónimo de creatividad, innovación y empoderamiento femenino en el mundo del graffiti.

CORNBREAD

Dentro del mundo del graffiti, pocos nombres resuenan con tanta reverencia como el de Cornbread. Nacido como Darryl McCray, este artista de Filadelfia se convirtió en una leyenda urbana a principios de la década de 1960, dejando su marca en la historia del arte callejero como el “Padre del Graffiti Moderno”.

El inicio de la carrera de Cornbread fue tan inusual como su propio nombre. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, su introducción al graffiti no surgió de una necesidad de expresión política o social, sino más bien de un deseo personal de llamar la atención de una chica que le gustaba. Este simple acto de autoexpresión se convertiría en el primer paso de una carrera que dejaría una marca indeleble en el paisaje urbano de Filadelfia y más allá.

Lo que comenzó como el simple acto de escribir su nombre en las paredes de la ciudad pronto se convirtió en una obsesión para Cornbread. Inspirado por el movimiento artístico emergente en Nueva York, comenzó a experimentar con diferentes estilos y técnicas, desarrollando un estilo único y distintivo que lo separaría del resto.

EXPLORANDO EL LENGUAJE URBANO

WRITER

Se denomina así al autor de graffiti. Traducido del inglés significa escritor, y hace referencia a aquel que escribe. Muy ligado a la tendencia del graffiti en sus inicios de representar caligrafías frente a otros motivos. En la práctica es un término que se sigue utilizando de forma muy frecuente.

BOMBING

Es la actividad de salir a pintar. Traducido del inglés “bombardear”, se encuentra muy ligado a connotaciones ilegales. El artista invade el espacio público con su obra.

TAG

Es una forma básica y rápida de graffiti. Consiste en una firma o logo sencillo y fácilmente reconocible. El tag fue vital en la difusión del fenómeno del graffiti entre los primeros artistas, quienes competían entre ellos por hacer más visibles sus tags. El instinto de realizar tags se ha mantenido desde las primeras manifestaciones de graffiti, a manos de artistas desconocidos como Taki 183, hasta nuestros días. Es una de las formas más distintivas y reconocibles del Graffiti y el Street Art.

THROW UP

Es un estilo pictórico caracterizado por su sencillez. En ella se utilizan un máximo de dos colores para agilizar al máximo su ejecución. En la escala de velocidad de realización, le sigue muy de cerca al tag. En la práctica, la geometría del brazo que

sostiene el aerosol al girar sobre el hombro produce caligrafías redondeadas tipo burbuja o bubble. Esta manera de pintar está muy optimizada para cubrir la máxima superficie posible con los mínimos gestos corporales.

OUTLINE

Se denomina así al replanteo sobre el muro de los primeros trazos a la hora de encajar la pieza. Este primer esbozo es muy importante para mantener las proporciones. También se denomina así al trazo exterior de una pieza o throw up. Una buena limpieza en el outline o trazo es un buen indicador de calidad en una pieza.

FILL

Relleno interior de una pieza o throw up. Se suelen utilizar caps de mayor capacidad para agilizar tiempos.

PIEZA

Se a la obra de graffiti de cierta calidad y variedad de colores. Se considera un mínimo de 3 colores para diferenciarse del throw up.

CREW

Es el nombre que se le atribuye a un grupo de graffiteros. Traducido del inglés es algo así como “tropa”. Cuando un grupo se junta tienen un nombre en conjunto para firmar y crear obras. Dado su carácter de autoría colectiva, las obras que producen generalmente son más elaboradas y de mayores dimensiones.

ROLL CALL

Consiste en anotar en una pieza los nombres de todos aquellos que colaboraron en su realización. Suele tener un sitio específico dentro de la composición. Siempre hay que firmar la pieza para dejar constancia de quien la ha realizado!

BACK TO BACK

Esto es lo que ocurre cuando un muro es cubierto sucesivamente de graffitis o throw ups, generando una imagen de collage y superposición, bastante visual.

BACKGROUND

Traducido al español, fondo o base. Se trata de una primera capa de imprimación que mejora la adherencia de la pintura. Puede ser en aerosol o rodillo, dando mejores resultados generalmente esta última.

BLOCKBUSTER

Caligrafía rectangular producida por la naturaleza del rodillo o roller, herramienta con la que se ejecutan estas obras.

3D

Tipo de construcción de piezas en tres dimensiones. Se busca dar la mayor profundidad posible a los volúmenes, utilizando combinaciones de caps o boquillas y gamas de colores amplias para crear unos fades o degradados adecuados. En la actualidad, gracias al reciente desarrollo de la industria del graffiti, existe una gama de material mucho mayor y se consiguen lograr efectos tridimensionales sin precedentes en la historia del graffiti. Es por ello que es uno de los estilos que se encuentra en verdadero auge.

MURAL

Producción de mayor dedicación y calidad, generalmente realizada bajo poca presión policial para poder ejecutar mejores obras. Se suelen componer de piezas, kekos o caracteres y un fondo o background.

BUBBLE

Traducido del inglés significa burbuja, y hace referencia al tipo de caligrafía redondeada realizada en aerosol. muy relacionada con el throw up y se utiliza muy frecuentemente

WILD STYLE

Traducido del inglés significa “estilo salvaje”. Es un estilo de graffiti de geometría compleja. Este estilo utiliza una superposición de caligrafías, colores y efectos que contribuyen a crear una imagen orgánica y caótica en la pieza.

KEKO

Tipología de graffiti menos conocida más figurativa y apartada de la caligrafía.

En sus inicios, el cómic era una de las principales referencias en la realización de estas figuras a las que se llamaba Keko (caracteres), que solían acompañar a throw ups. En la actualidad existe un buen número de escritores especializados en esta modalidad.

GOING OVER

Se refiere al acto de escribir un tag sobre el tag de otro escritor. En español la traducción sería “pisar” a otro. Actitud invasiva y territorial muy arraigada en la cultura del graffiti.

STICKER

El sticker o pegatina fue un elemento de difusión de graffiti de mucha utilización, especialmente después de sus primeros años con su apertura al mercado artístico internacional. Por su sencillez de reproducción en serie, es un recurso muy utilizado hoy en día. Un buen incentivo para su uso es, además, la menor pena judicial a las que se enfrentarían los culpables.

ALL CITY

Género caracterizado por los textos agresivos y violentos que describen la vida en los barrios marginales de las grandes ciudades. Desde finales de los años 80 gozó de un gran auge comercial.

TOY

Llamado así al escritor o writer que actúa contra la cultura del graffiti y no respeta a sus integrantes, pisándolos o tachándolos con pintura. También denominado así al escritor sin experiencia o con un estilo pobre.

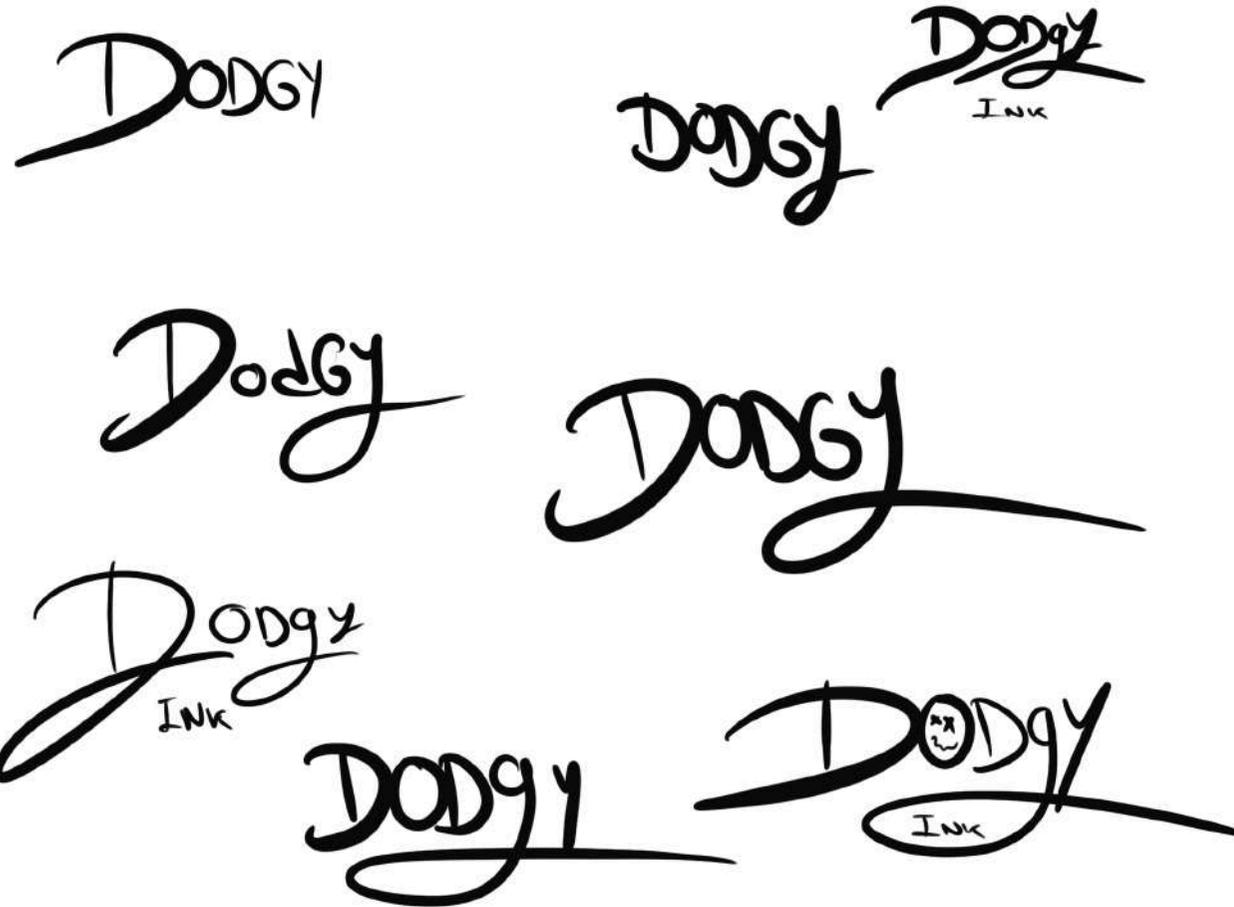
BUFF

Denominado así a cualquier empleado del gobierno cuyo cometido es eliminar y borrar graffitis.

CAP

Llamados así a los diferentes tipos de boquillas para pintura en aerosol. Existen de muchos tipos y de características muy variadas, y su conocimiento y buen uso es vital de cara a obtener un buen resultado en la obra. En los últimos 15 años han aparecido un sinfín de tipologías de caps.

NOMBRE DE LA MARCA

Dodgy ink (tinta poco fiable)

METODOLOGÍA

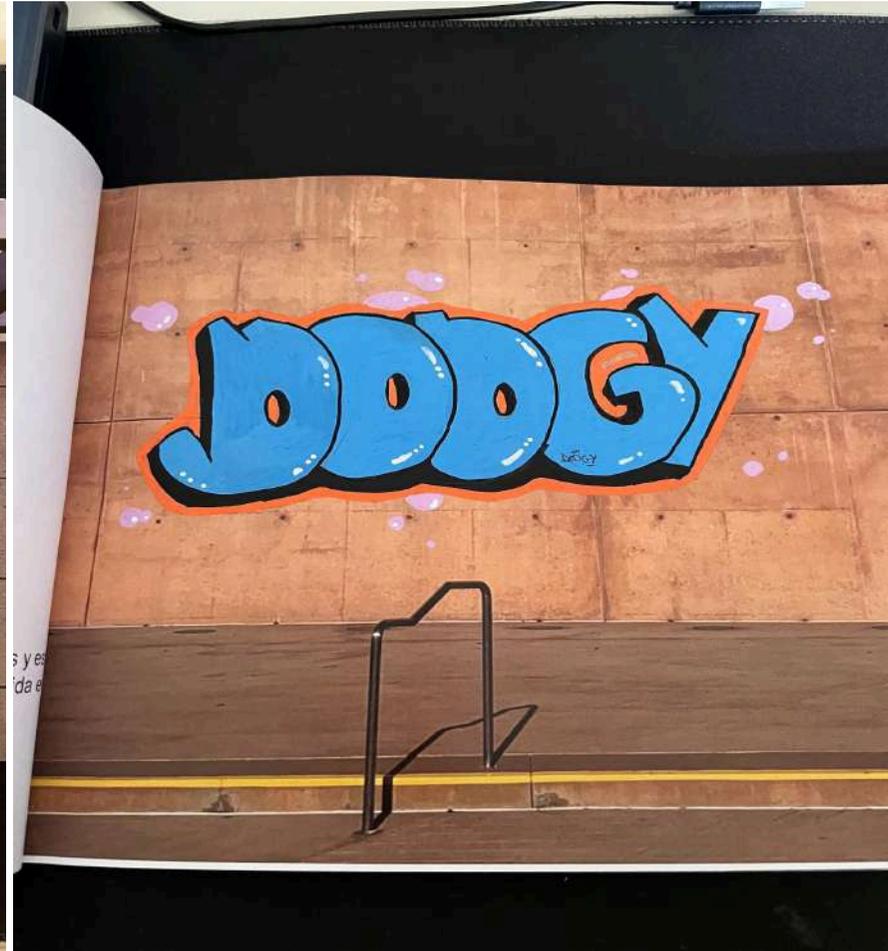
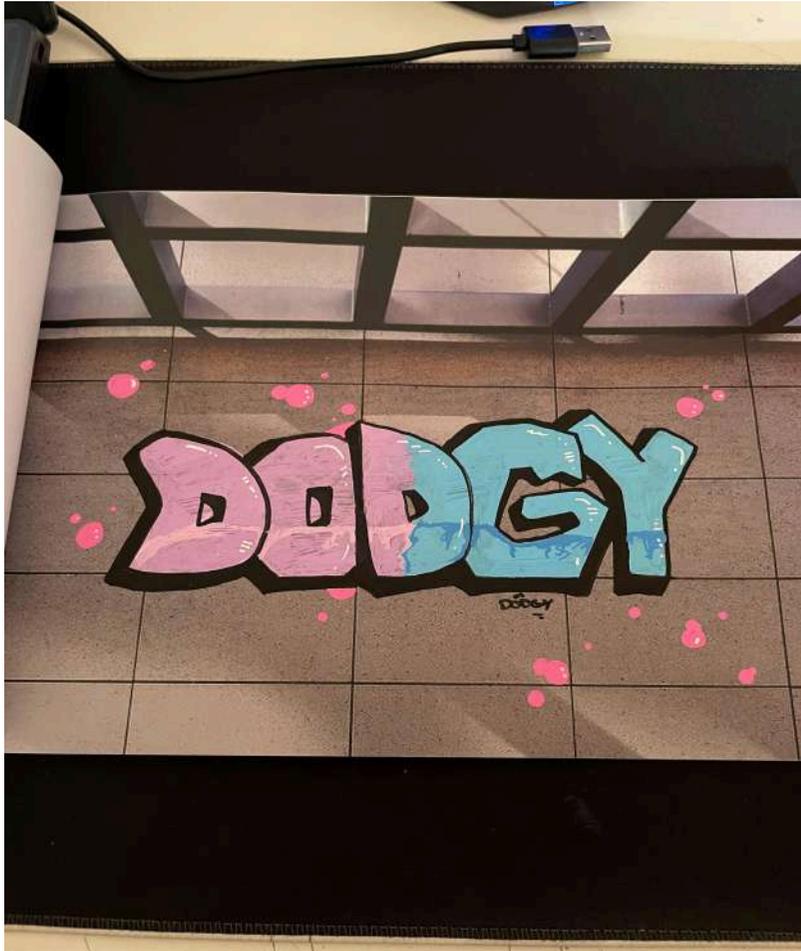
El proyecto se basa en una revista presentando una marca de streetwear. En esta revista se puede observar la misión de la marca, el statement y la historia de cómo empezó, seguidamente adjunte en la revista unos cuantos mockups sobre cómo podrían llegar a quedar las sudaderas de esta marca de ropa. Finalmente puse a tres fundadores de marcas que han influido en la marca. Está impresa en un papel brillante de un gramaje de 130, y encuadernada con cinta térmica. Es un A4 vertical

También he diseñado un sketchpad, que es un libro similar a un sketchbook, en el cual se ven imágenes de muros, camiones, letreros, etc, en colores uniformes, y sirve para dibujar sobre él un grafiti para poder visualizar como quedaría una pieza dentro del entorno urbano. Este formato también está impreso en el mismo papel y gramaje que la revista, es un A5 apaisado.

Además de esto he realizado cuatro ilustraciones de marca en A4, de las cuales han surgido los diseños de las pegatinas, que posteriormente encargue para imprimir. Finalmente para esta asignatura y la presentación creé unos carteles publicitarios que imprimí en un formato A3, promocionando la marca.

La marca estara dandose a conocer en instagram con el nombre de @DODGY_INK, la cual aparece en el proyecto a modo de QR para que sea más fácil acceder a ella

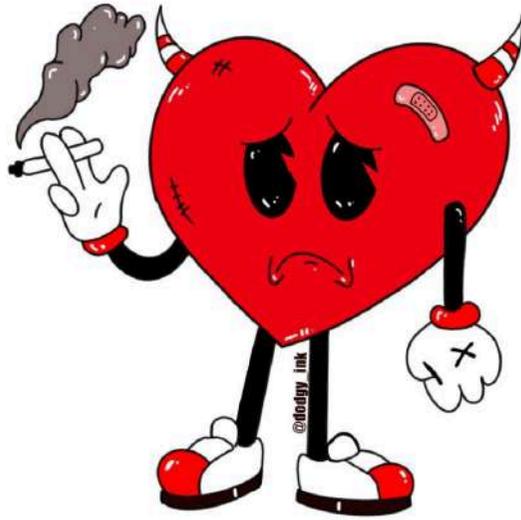
IMAGENES DEL SKETCHPAD

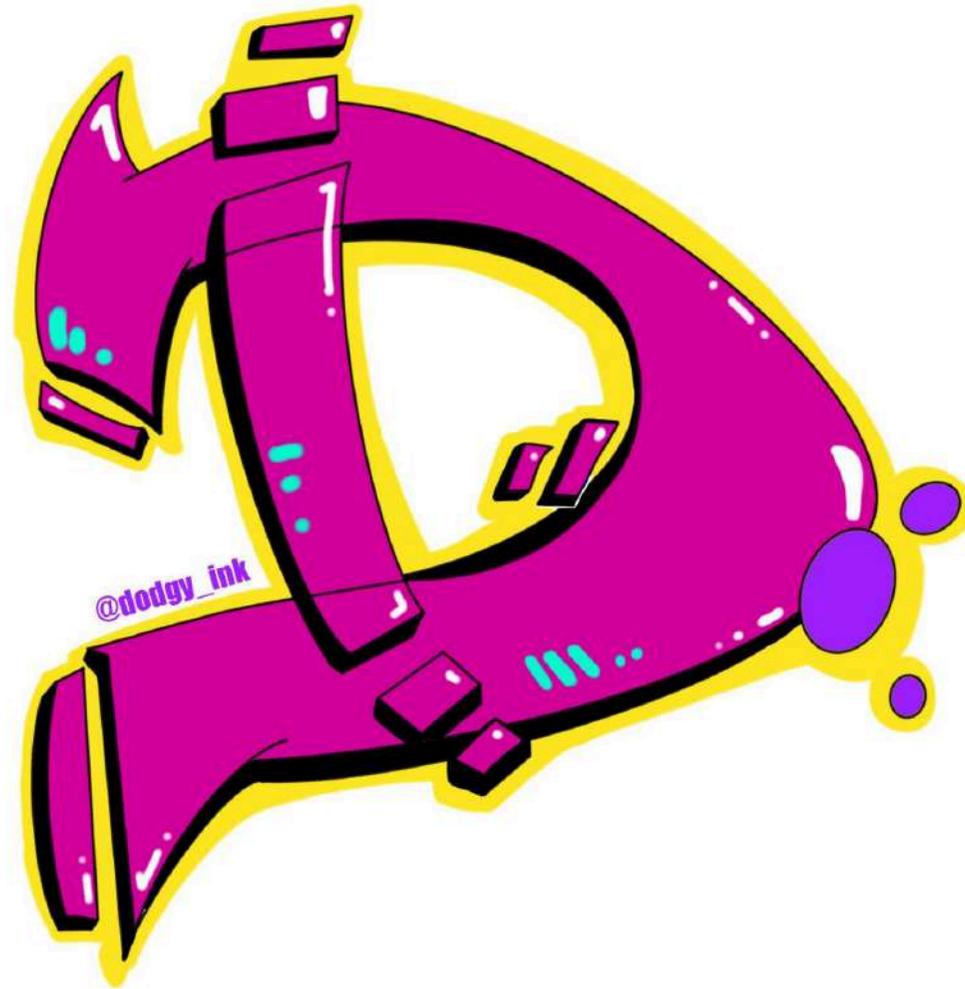

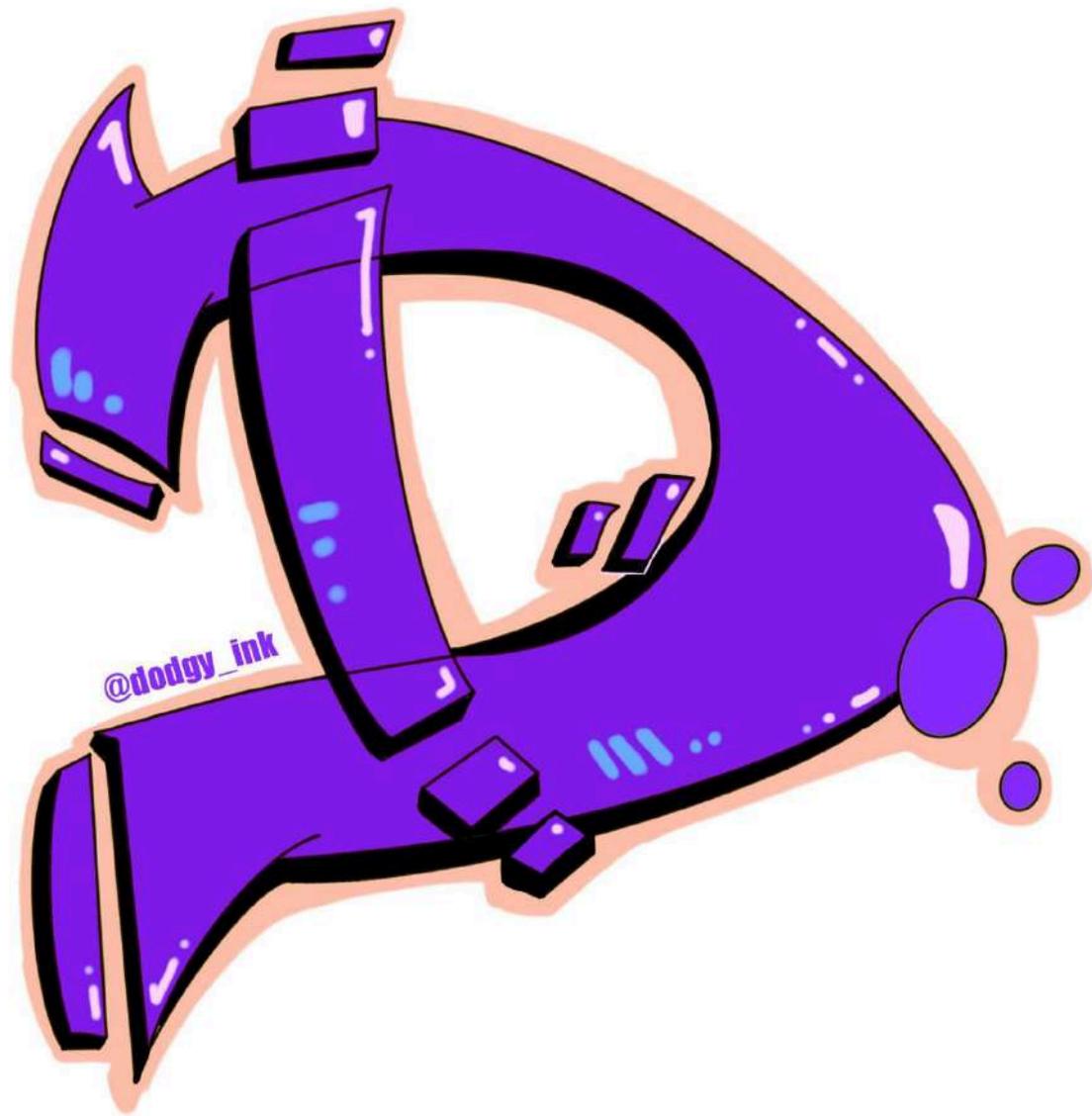

ILUSTRACIONES

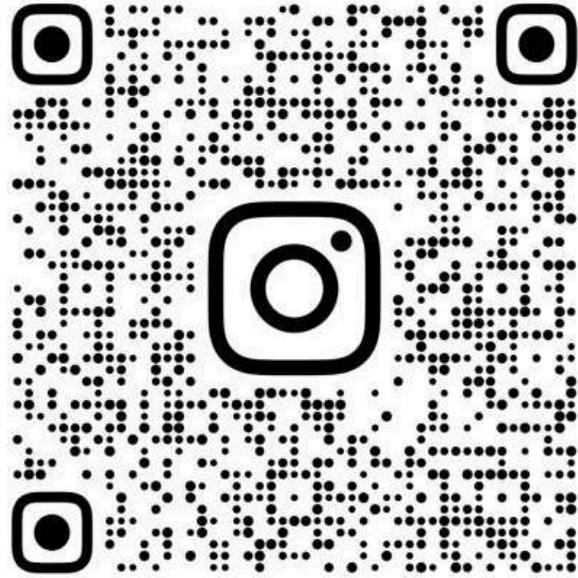

QR DEL INSTAGRAM

@DODGY_INK

CONCLUSIONES

Este proyecto no sabía muy bien cómo enfocarlo en una primera estancia, pero con el paso del tiempo y mientras descubría el programa del indesign, ya que era un programa que no había utilizado nunca pero del cual he aprendido mucho, aunque aun me quedan muchas cosas que aprender. En este proyecto he aprendido también los distintos formatos de encuadernación, y los requisitos de estos ya que no puedes encuadernar con grapas si tienes muchas hojas, o son de un gramaje muy elevado. También ha hacer pruebas de impresión ya que a la hora de imprimir las pegatinas al ser tan pequeñas el arroba del instagram no se lee muy bien.

Esta asignatura me ha sido de gran ayuda para crear las bases de la marca, como el nombre, el logo, la identidad de marca y algunos mockups de como podría ser la ropa realizada.

Esta asignatura me sirve como una base para mi TFG, el cual finalizará el año que viene.