

LA BELLEZA DE LA TINTA

Catálogo de Bocetos del papel a la piel

Facultad de Bellas Artes
Universidad de La Laguna

Trabajo de Fin de Grado

Autor: Amanda Hernández López

Tutor Académico: Mauricio Pérez Jiménez

Facultad de Bellas artes Curso 2020/2021

Grado en Bellas Artes

Ámbito de Ilustración y Animación

INDICE

1. Resumen y palabras claves	3
2. Abstract & Key Words	4
3. Introducción	5
4. Objetivos	6
5. Planteamiento y elección del tema	7-10
6. Referentes	11-21
<i>6.1 Old School</i>	<i>11-12</i>
<i>6.2 New School</i>	<i>13</i>
<i>6.3 Realismo</i>	<i>14-15</i>
<i>6.4 Oriental</i>	<i>16-17</i>
<i>6.5 Tatuaje Maorí</i>	<i>18</i>
<i>6.6 Nuevas Tendencias</i>	<i>19-22</i>
7. Antecedentes propios	23-26
8. Desarrollo y resolución de la propuesta creativa	27-84
<i>8.1 Fase de Preproducción: Elaboración del boceto</i>	<i>27</i>
<i>8.2 Fase de Producción: Paso al digital</i>	<i>28-31</i>
<i>8.2 Obras terminadas</i>	<i>32-60</i>
<i>8.3 Fase de Postproducción: La Maquetación</i>	<i>61-62</i>
<i>8.4 Resultado final de la maquetación</i>	<i>63-84</i>
9. Conclusiones	85
10. Bibliografía y Webgrafía	86
11. Anexo	87-90

1. RESUMEN

Para este proyecto he querido realizar una serie de bocetos de tatuajes basándome en mis propios gustos y también cogiendo ideas de diferentes personas que han querido colaborar dándome ideas sobre diseños que a ellos les gustaría llevar en su piel.

Este trabajo está dividido en estilos diferentes, usando tanto el blanco y negro, como el color en algunos elementos, e incluso haciendo diseños más minimalistas, dejando que sea la línea la que transmita la emoción.

Para este trabajo han sido importante los referentes de los estilos en el mundo del tatuaje, quienes me han inspirado para llegar a este punto y tener mi propio estilo artístico.

PALABRAS CLAVES

Tatuaje-Retrato-Animales-Ilustración digital-Belleza

2. ABSTRACT

For this project I wanted to make a series of tattoo sketches based on my own tastes and also taking ideas from different people who have wanted to collaborate by giving me ideas about designs that they would like to wear on their skin.

This work is divided into different styles, using both black and white and color in some elements, and even making more minimalist designs, letting the line convey the emotion.

For this work, the reference of styles in the world of tattoo have been very important to me, who have inspired me to get to this point and have my own artistic style.

KEY WORDS

Tattoo-Portrait-Animals-Digital Illustration-Beauty

3. INTRODUCCIÓN

Hay diferentes maneras de plasmar el arte, lo puedes hacer en un lienzo, en papel, en digital, etc...pero también lo puedes hacer en la piel, a través de los tatuajes. Para mí los tatuajes son otro tipo de arte, muchas veces menospreciado, que muestran todo tipo de cosas, hay gente que tiene tatuajes que representan sentimientos, emociones, momentos vividos que les traen buenos recuerdos, ... o malos, personas queridas y miles de cosas más; pero también hay gente que más allá del valor sentimental deciden decorar su piel por estética, por ver todos los días una imagen bonita que decore sus cuerpos o incluso de series, películas y videojuegos que adoren y quieran que formen parte de sí mismos. Y aquí es donde radica la belleza, en esa variedad tan amplia y subjetiva, que como dijo Quionia Herrero "*La belleza es una creación cultural y existen tantos conceptos e ideales de belleza como culturas*"¹ en una exposición artística sobre la belleza vista desde diferentes ámbitos científicos y culturales.

Por esta razón he querido desarrollar para mi trabajo de Fin de Grado un muestrario de diferentes diseños de tatuajes, siguiendo diferentes temáticas, uno de ellos con este punto de vista estético, más allá del emocional, creando imágenes que resultaran bellas a la vista y que a pesar de no tener ningún tipo de vínculo con lo representado querer llevarlas en la piel, combinando retratos con la naturaleza y los animales; otro tema son una serie de diseños de diferentes películas míticas, series o videojuegos, que tanto a mí como a muchísima gente que conozco les gustaría tener tatuados; y otro son una serie de dibujos de línea románticos que juegan con las emociones del momento dibujado y transmiten la sencillez y la belleza del momento.

1. Comentario de Quionia Herrero sobre la exposición 'La belleza, una búsqueda sin fin' David Yagüe (17 de julio de 2013). La búsqueda de la belleza: una historia de arte, poder y ciencia. Recuperado de <https://www.20minutos.es/noticia/1873420/0/busqueda/belleza/exposicion/>

4.OBJETIVOS

Como todo proyecto, este está constituido por una serie de objetivos, tanto generales como específicos:

- **Objetivo General:** Realizar un catálogo de dibujos con el objetivo de que acaben siendo tatuados.

- **Objetivos Específicos:**

- Crear un estilo de dibujo adecuado para ser tatuado.
- Crear dibujos originales siguiendo una estética determinada.
- Desarrollar la técnica del dibujo digital.
- Entender la técnica del tatuaje y su historia, su método de aplicación para entender el tatuaje; y sus estilos para poder desarrollar mi propio estilo de dibujo en el mundo del tatuaje.

5. PLANTEAMIENTO Y ELECCIÓN DEL TEMA

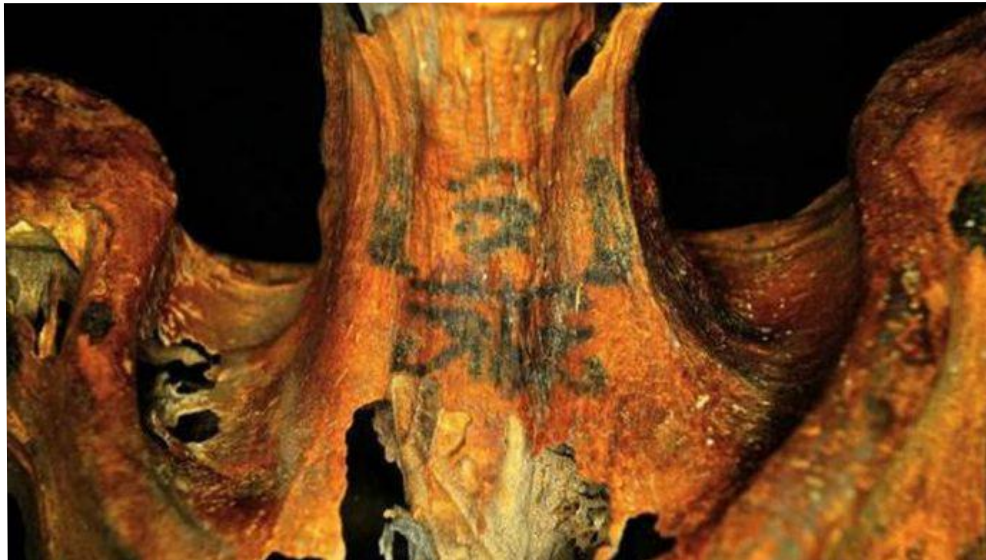
Para entender bien el tema elegido, es importante conocer también un poco de la historia del tatuaje y también qué son los tatuajes, para así ver la magia que rodea a este mundo y la fascinación que genera en muchísimas personas.

Un tatuaje es la modificación del color de la piel, mediante tintes y otros sistemas, para representar un diseño en ella. Se puede hablar de dos tipos de tatuajes, los permanentes (en los cuales nos centraremos a lo largo de este trabajo), que duran toda la vida; y los temporales, los cuales desaparecen al poco tiempo de dibujarse. Para los permanentes se han utilizado diferentes técnicas a lo largo de los siglos, algunas con más complejidad que otras que iremos viendo a lo largo de esta memoria.

Los tatuajes, a diferencia de lo que piensa mucha gente todavía hoy en día, no tienen su origen en prisiones y lugares marginales, sino que se remonta mucho más atrás en la historia, muchísimo más, dándose en diferentes culturas y lugares del mundo.

La primera persona de la que se tiene constancia que se hizo retratos en su propia piel fue Ötzi, la momia más antigua de los antepasados

Europeos, que presentaba 68 tatuajes en su muñeca izquierda, 2 en la espalda, 5 en la pierna derecha y dos en la izquierda. No se sabe con certeza el porqué de estos tatuajes, pero se cree que puede ser una especie de acupuntura o sesiones mágicas y curativas.

Detalle de uno de los tatuajes de Amunet

Una famosa cultura que si dominaba la técnica del tatuaje y se ve con asiduidad son los egipcios, que la practicaron desde la XI dinastía, sobretudo en sacerdotisas, como se puede ver en las momias de Amunet o Asecond, ambas con líneas y puntos tatuados en su cuerpo. Se cree también que los egipcios usaban los tatuajes como prevención de enfermedades, peligros, e incluso también de una manera algo mágica, aunque esto con el paso del tiempo se fue perdiendo entre los griegos y los romanos, ya que para ellos los tatuajes servían para indicar rangos o posición social, ya fuera para marcar las diferentes jerarquías militares o para indicar la propiedad sobre un esclavo.

Otro lugar del mundo donde los tatuajes han sido muy importantes y conocidos es en Japón, donde a partir del año 1000 a.C empezó a cobrar más importancia, ya que se empezó a usar para marcar a los criminales, más específicamente en la Yakuza (la mafia japonesa), quienes utilizaban el tatuaje para mostrar su valentía y fortaleza. En Japón, los tatuadores estudian y practican durante años para dominar este arte.

En el pasado, el aprendiz limpiaba el estudio y practicaba el dibujo y se tatuaba a sí mismo hasta que el maestro consideraba que el alumno estaba listo para realizar los irezumi². Algunos alumnos no quieren abandonar el estilo que les ha enseñado su maestro, mientras que otros prefieren ir en una dirección distinta. El irezumi se considera un estilo de vida, que en Japón es un acto que no está exento de valentía, ya que todavía a día de hoy los tatuajes siguen siendo mal vistos, ya que se asocian a la Yakuza, inclusive tatuadores actuales en ocasiones tienen que mentir sobre su oficio para no generar una mala imagen. Este arte japonés es bastante característico, ya que normalmente sus diseños están basados en algún dato histórico y con unos colores que, a diferencia de los occidentales, con el paso del tiempo se ven más vivos que recién hechos, por su técnica y materiales. Además, consideran que lo bello de este arte es realizarlo en lugares escondidos a la vista, sobre todo espaldas, sin tatuar por encima del cuello o manos, e incluso visten de tal manera que los tatuajes queden ocultos, salvo que se trate de una ocasión especial, como un festival religioso; o que estén en un entorno seguro, como podría ser algún lugar bohemio de la ciudad. Al estar

Tatuador usando la técnica tradicional japonesa

pensados para llevarlos ocultos tras la ropa, a diferencia de los tatuajes Occidentales, cuando finalmente se ven generan un gran impacto y esto es lo que los hace únicos y donde radica su belleza.

A pesar de que hoy en día su práctica no está considerada como un acto ilegal, se encuentra bajo una especie de vacío legal, ya que, en 2001, el Ministerio de Salud, trabajo y Bienestar decretó que el tatuaje es un procedimiento médico, por lo que solo un profesional de la medicina puede insertar una aguja en la piel e insertar pigmento. El Gobierno, de todos modos, no expide permisos para tatuar y el sector sigue sin estar regulado. Esto ha generado que en algunas partes del país haya estudios de tatuaje bien anunciados y luminosos, mientras que en otras tengan que realizarlos de manera más clandestina en pisos de alquiler o en estudios sin anunciar.

2. Irezumi es la palabra japonesa para referirse a Tatuaje, aunque no es solamente esto. A lo largo de la historia del país, se han usado diversas palabras para referirse a ellos, y la propia palabra irezumi se ha escrito con diferentes caracteres, cada uno con significado y matices distintos, ya fuera de castigo para marcar a criminales o hechos por voluntad propia. Ashcraft, B. y Benny, H. (2018) *Tatuajes Japoneses Historia- Cultura- Diseño*. Gijón: Satori Ediciones

En esta práctica hay que hablar también de las sociedades del Pacífico, sin las cuales quizá no se hubiera extendido tanto esta práctica del tatuaje. Estas culturas han contado con los tatuajes como parte elemental de la vida, ya fuera como un elemento corporal o como elemento clave para la pertenencia al grupo. Más concretamente, en la Polinesia, se empezaba con la tradición del tatuaje desde el momento del nacimiento y continuaba a lo largo de la vida de las personas hasta cubrir el cuerpo entero, pues se creía que servía como amuleto para las batallas y los diseños estaban pensados para asustar a sus enemigos.

Otro lugar en el que destaca la importancia de los tatuajes es en Kalinga, en el extremo norte de Filipinas, donde esta técnica ha sido una tradición milenaria y todavía se sigue utilizando la misma técnica que usaban los antepasados. Actualmente todavía hay una tatuadora viva, Whang-Od, quien tiene más de 100 años y sigue la técnica milenaria de la tribu kalinga, usando una caña de bambú y una espina de limonero. Es la única persona del poblado que tatúa y todos los habitantes tienen tatuajes hechos por ella adornando su piel, las mujeres por cuestión de belleza y los hombres tienen que ganárselo, de echo en la antigüedad solo los guerreros más valientes podían tener un tatuaje. Para realizarlos mezcla la tinta hecha con carbón vegetal, agua y un poco de caña de azúcar y con un tallo de arroz estampa el patrón en la piel. El nombre de esta técnica es batok, que significa golpear y es una de las pocas técnicas tradicionales que quedan en el mundo, razón por la cual esta tatuadora tiene visitas de personas de cualquier parte del planeta para ser tatuados por ella, a pesar de lo remoto que está este lugar.

Básicamente, las connotaciones del tatuaje siempre varían dependiendo de la cultura con la que esté asociado, por ejemplo, para los indígenas de América del norte eran parte del ritual del paso a la edad adulta, que, a diferencia de los tatuajes de la actualidad, en estos usaban pigmentos naturales, cosa que hacía que en muchos casos fueran puntuales. En Oriente Medio también utilizan otro material para esta técnica, la conocida como henna, que además de servir como tinte para el pelo, también se utiliza para decorar la piel en ocasiones especiales como, por ejemplo, una boda, como ornamento nupcial, ya que es una coloración temporal.

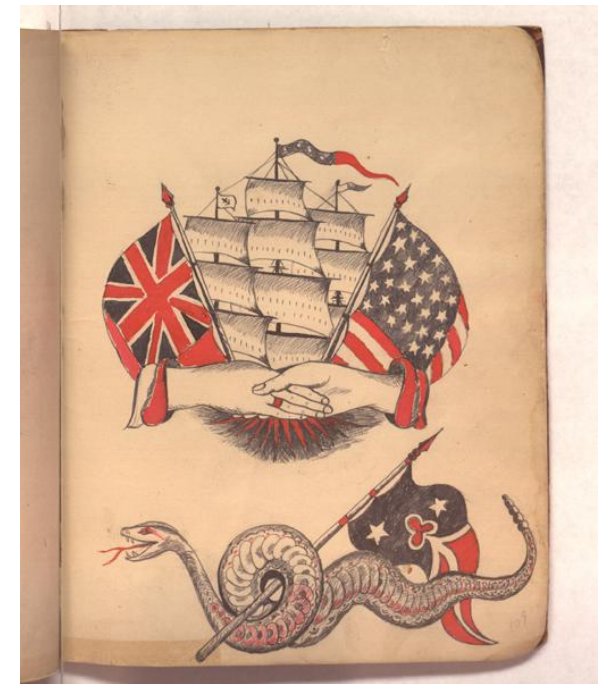
Whang-Od, la última tatuadora Kalinga

En la sociedad occidental los tatuajes no cobraron importancia hasta 1771, cuando los expedicionarios ingleses que habían aprendido a tatuar en la Polinesia empezaron a instalar sus centros en los puertos, razón por la cual se empezaron a relacionar los tatuajes con los marineros. Los marineros poco a poco fueron haciendo que los tatuajes ganaran fama, pero acabaron ganando mala fama, relacionándolos con la clase más baja y los delincuentes, ya que muchos marineros se metían en la mar una larga temporada para evitar la justicia. Durante la Guerra Civil Americana hubo una reivindicación, donde se encuentran algunos de los primeros tatuadores profesionales como C.H Fellows, y se creó el primer estudio de tatuajes en 1870 en Nueva York. Luego de esto hubo una pausa en este mundo, hasta la llegada de los hippies en 1960, abandonando los motivos de los marineros y renovando las ideas, con tatuajes más coloridos y acordes a la época, cosa que hizo que poco a poco creciera la popularidad de los tatuajes, hasta el día de hoy.

En la actualidad es raro encontrar alguien que no tenga un tatuaje, por muy pequeño que sea, y hay un gran número de personas que consideran esta técnica otro tipo de arte, arte en la piel, el cual llevarás toda tu vida, usando el cuerpo como una galería de arte privada y personalizada, ¿quién lo habría imaginado viendo sus inicios?

Bocetos de C.H Fellows

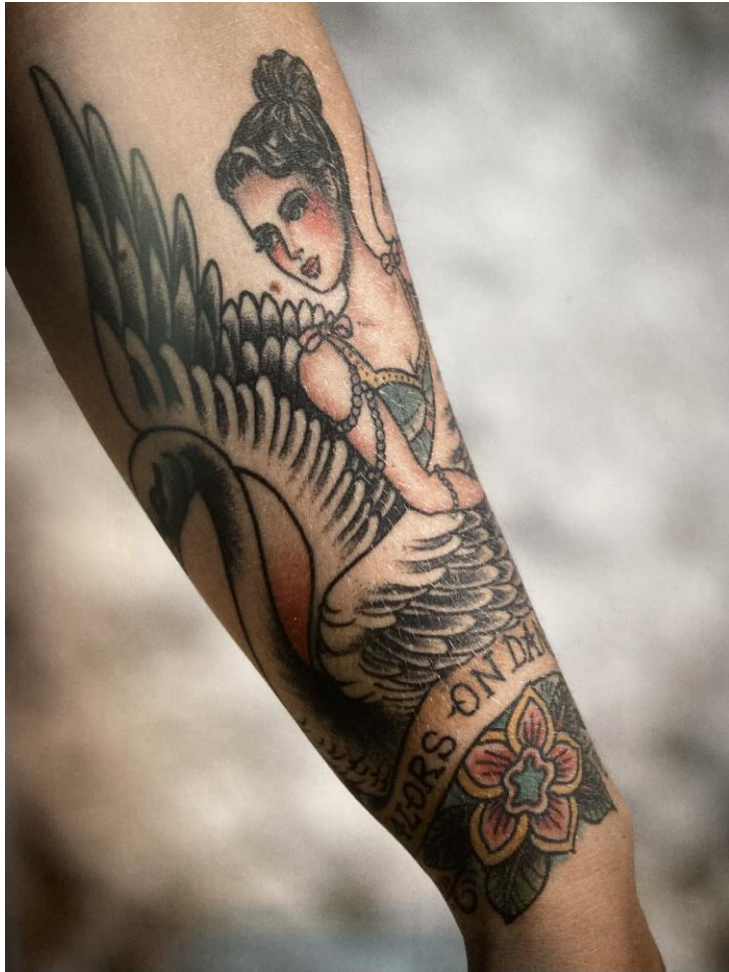
6. REFERENTES

Este proyecto, más que una referencia directa de artistas, tiene más referencia de los diferentes estilos de tatuajes y artistas que hay en él. Para ver cómo han influido en mi obra es necesario ver un poco de cada estilo, ya que no me centro en un solo estilo y de esta manera se puede entender mejor el desarrollo de mi obra personal.

6.1 Old School

Este estilo es bastante reconocible, de echo cuando uno habla de los tatuajes de finales del siglo XIX y principios del XX, en seguida vienen a la mente diseños de anclas, calaveras, golondrinas, corazones o pin-ups. Estos tatuajes se engloban dentro del estilo Old School, estilo marcado por unos diseños tradicionales y que empezó con las primeras máquinas de tatuar, las cuales daban un trazo ancho y no permitían hacer demasiados detalles, por lo cual eran habituales los contornos gruesos y un negro bien marcado, con colores básicos ya que no había muchas tintas de colores en ese entonces y un sombreado muy básico sin efectos de sombra y volumen en el tatuaje prácticamente. En la actualidad este estilo sigue siendo muy demandado y hay muchos tatuadores que se especializan en este género, algunos fielmente y otros dándole su toque personal. En mi obra destaca la influencia del sombreado general en algunos elementos y jugar con la importancia de la línea. Además, tampoco uso una gran gama de color, ya que los realizo prácticamente todos en blanco y negro y cuando uso algún color está dentro de la gama rojo, naranja, amarillo o azul.

Estas son algunas obras que se encuentran dentro de este estilo que representan bastante bien el tipo de delineado y sombreado que se repite en los tatuajes Old School.

Tatuaje realizado por Tai Iglesias

Tatuaje realizado por Kat Scarlet

6.2 New School

Este estilo de tatuaje es bastante libre ya que no tiene unos motivos característicos, pero sí que tiene cosas en común que hace que se engloben en este estilo. Surge en la rebeldía de los años 60, cuando se quiere dar un giro al estilo y significado de los tatuajes y gracias a las mejoras en las máquinas de tatuar y la aparición de nuevos pigmentos, empiezan a haber tatuajes con más detalle, volumen y color. Además, la temática deja de estar tan encasillada y es muy variada, habiendo diseños de todo, de series, comics, caricaturas, e incluso elementos tecnológicos y biomecánicos.

De este estilo cabe destacar la influencia de las temáticas, ya que empieza a ser algo bastante libre y también la aparición de líneas más finas y precisas en sus diseños, cosa que yo uso mucho en mi obra, ya que me gusta jugar con los diferentes grosores de línea y añadir detalles en medida de lo posible.

A continuación algunos diseños donde se ve perfectamente el cambio de estilo en comparación con el anterior.

Tatuaje realizado por Tomas Psycho Dcej

Tatuaje realizado por Tomas Psycho Dcej

6.3 Realismo

Los tatuajes realistas buscan representar la realidad de la manera más similar posible, intentan que la imagen luzca en la piel como si de una fotografía se tratase.

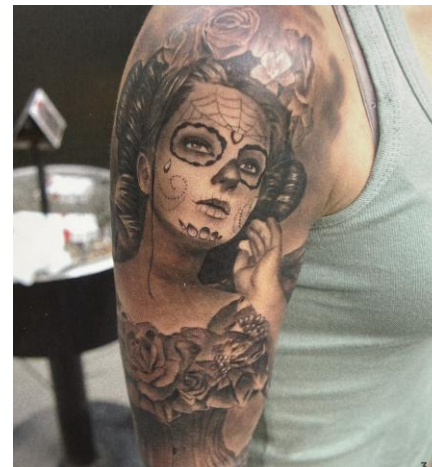
Para poder mostrar estas imágenes tan similares a la realidad se utiliza generalmente el método de tinta aguada en negro o gris, para poder hacer degradados y difuminar la tinta negra en diferentes tonos, obteniendo así diferentes efectos de sombreado y volumen, dando mayor realismo a la imagen retratada y que de tal manera los clientes puedan tener de la manera más real esa imagen que quieren que les acompañe el resto de sus días. Por esto mismo se puede ver como se da más importancia a la mancha sobre la línea, ya que esto ayuda a que el acabado quede lo más real posible, ya que en la vida real no tenemos líneas que dividan los contornos. Las opciones a tatuar en este estilo son muy variadas, desde retratos de personas y animales a paisajes, objetos, calaveras e incluso personajes famosos.

Un punto a favor de este tipo de tatuajes es que gracias a su método de aplicación es capaz de conservarse en mejor estado a lo largo del tiempo.

Este estilo es bastante influyente en mí, ya que normalmente suelo realizar retratos realistas a lápiz, y al pasar al formato digital he querido mezclar este punto de realista-ilustrativo, marcando bordes y líneas, pero en muchas ocasiones intentando hacer un sombreado más detallado y realista, como por ejemplo se puede apreciar en los animales.

Tatuaje realizado por Miguel Angel Bohigues

Tatuaje realizado por Miguel Angel Bohigues

Tatuaje realizado por Miguel Angel Bohigues

6.4 Oriental

Sin duda este es uno de los estilos que más me inspiran y me motivan a la hora de crear un diseño, que, aunque mi obra no sea exclusiva de este género, sí que hay algunos diseños que se ven claramente que tienen influencia oriental, ya que retrato grullas, un maneki neko³ e incluso una mujer asiática con algunos elementos típicos del tatuaje japonés.

Los tatuajes de temática oriental presentan motivos relacionados con la cultura japonesa, china e hindú, por lo cual es bastante habitual encontrar tatuajes de geishas, peces koi, samuráis o deidades. Estos tatuajes se realizaban tradicionalmente con la técnica tebori⁴, pero poco a poco, para ahorrar tiempo a la hora de realizar las grandes obras, se han ido modernizado y en la actualidad es más común que se realicen también con máquina de tatuar.

Este tipo de tatuaje se ha extendido mucho y se realiza en diferentes culturas, por lo que es bastante habitual ver los diferentes motivos del tatuaje oriental representado en diferentes estilos, unos más realistas, otro tipo ilustrativo del new school, pero todos muestran características de estas culturas milenarias.

3. Conocido coloquialmente como <<el gato de la suerte>> o el <<gato de la fortuna>> en español, maneki neko en realidad significa <<gato que invita a pasar>>

4. El Tebori es el método tradicional japonés de tatuar. El tebori emplea una herramienta llamada nomi: un fino fragmento de bambú con unas agujas –hari en japonés– fuertemente atadas con un hilo de sutura en la punta. Suele tener un mango en el extremo por el que el tatuador lo sujeta mientras inserta la tinta. A pesar de que muchos han decidido pasarse a la máquina de tatuar, algunos tatuadores como Hori Magoshi, todavía utiliza esta técnica para aplicar el sombreado a sus obras, usando inclusive sus propios pigmentos para acercarse más al irezumi tradicional, aunque sí que usa la máquina de tatuar para hacer el boceto, ya que de esta manera ahorra tiempo y dedicarlo así casi por completo al color y sombreado.

Algunas obras con motivo oriental son las siguientes:

Tatuaje realizado por Daniel Martos

Tatuaje realizado por Alfonso Sánchez

Tatuaje realizado por Alfonso Sánchez

6.5 Tatuaje Maori

El tatuaje maorí es uno de los estilos más famosos, fácilmente reconocible debido a sus diseños tribales, aptos para cualquier parte del cuerpo. Es un estilo que procede directamente de Nueva Zelanda, introducido en la sociedad occidental por los colonos que provenían de la Polinesia.

Estos diseños no eran solo un dibujo simple, ya que contaban la historia y la genealogía de cada persona, lo que los hacía muy personales y era muy difícil que unos fueran iguales a otros. Esta era una tradición que llevaban a lo largo de su vida, ya que según pasaban los años iban añadiendo las vivencias que ocurrían en sus vidas a su piel a través de los tatuajes.

En el diseño de estos tatuajes se ve la gran importancia del dibujo, predomina muchísimo más la línea sobre la mancha, ya que normalmente estos diseños carecen de ningún tipo de volumen y se centran en crear patrones de repetición de motivo tribal, junto con elementos de la cultura maorí, siguiendo este estilo de dibujo.

En mi obra se puede ver un pequeño reflejo de este estilo de dibujo ya que en una ilustración aparece un diseño maorí, debido a que uno de los personajes a los que hago referencia en esa obra llevaba este tipo de tatuajes.

Diseño de un tatuaje temporal estilo maorí

6.6 Nuevas Tendencias

Como hemos podido ver, en el mundo del tatuaje hay una gran variedad de estilos y artistas, pero no todos se engloban solamente en los mencionados, ya que gracias a los grandes avances en las técnicas del tatuaje, nuevos pigmentos e innovaciones que no dejan de surgir, hay muchos artistas que han ido desarrollando su estilo propio, cogiendo influencias de diferentes estilos e incluso creando nuevos, dejando huella en sus diseños de tal modo que al verlos sean reconocidos como de ese artista, cual obra de arte se tratara.

Esto incluso ha pasado en Japón, lugar donde tradicionalmente el alumno seguía la temática y estilo que le había enseñado su maestro, pero que a partir de los años 90 los tatuadores jóvenes japoneses querían realizar sus diseños y estilos propios sin imitar las obras de nadie. De hecho, gracias a esto también surgieron los tatuajes Geeks, en Japón conocidos como *otattoo*⁵. Estos tatuajes son protagonizados por personajes de animes, series y mangas, realizado por y para los otakus. Todo surge gracias a un tatuador estadounidense, Mike Malone, en los años ochenta, que decidió hacer una enorme pieza irezumi en la espalda y, en vez de retratar a una deidad o a un héroe, decidió hacer a Godzilla. Esto acabó inspirando a más tatuadores estadounidenses hasta que llegó a Japón, el hogar del anime y el manga.

Aunque esto parezca algo bastante *friki* o repentino, no deja de ser un tema bastante japonés, ya que muestra los intereses de la vida moderna, donde los héroes y personajes de admiración ya no salen del Suikoden⁶, sino de animes, y son quienes inspiran a las nuevas generaciones esos ideales, el coraje y la inspiración, lo cual los convierte en un perfecto motivo para el tatuaje japonés.

5. Combinación de la palabra Tattoo y Otaku(persona aficionada al anime y el manga)

6. El suikoden sigue las aventuras de 108 bandidos y forajidos honorables. A cuatro de los héroes de la historia se les describe con tatuajes de dragón, flor u ola, más adelante se representaron a 16 más con grandes motivos irezumi, cosa que contribuyó a estandarizar el irezumi a la vez que inspiraba a una generación de tatuadores y aficionados al tatuaje.

A continuación mostraré obras de mis principales artistas contemporáneos favoritos dentro del mundo del tatuaje, quienes me han inspirado para realizar este Trabajo de Fin de Grado, debido a su talento y temáticas, que se engloban dentro de las mencionadas anteriormente pero con un estilo propio que hace que sus obras sean fácilmente reconocibles.

Una de estas artistas es Amayra (@amayratattoo en Instagram), tatuadora tinerfeña que ha participado en convenciones a nivel internacional, tatuando en diferentes lugares del mundo y donde ha sido premiada. Su estilo se caracteriza por como juega con los sombreados y el contraste de color, aportandoles movimiento y adaptando las obras a los cuerpos, usando las líneas naturales.

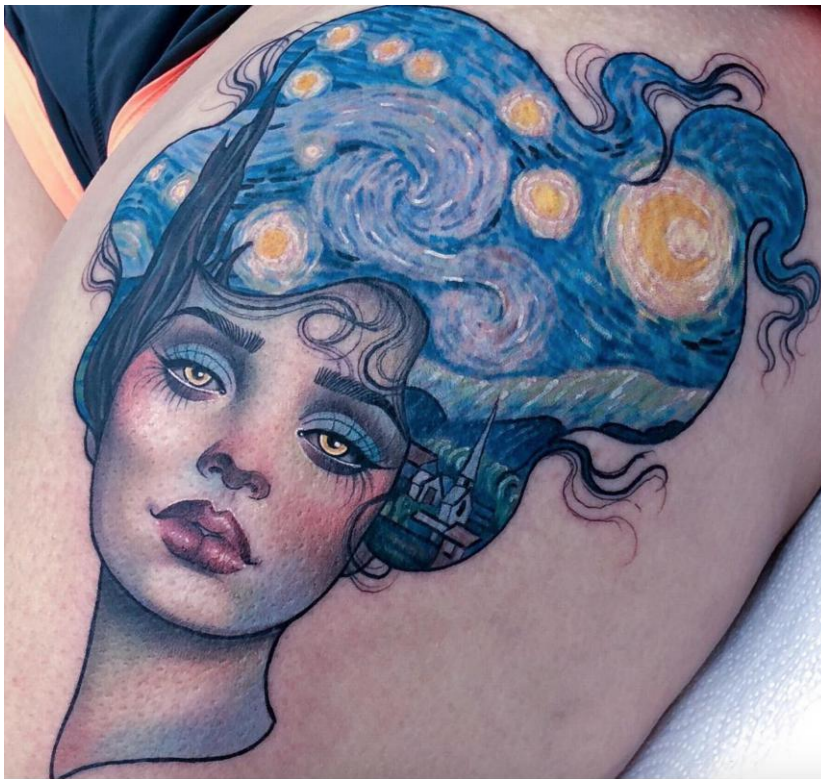

Otro de mis artistas favoritos es Brando Chiesa, creador del estilo PastelGore, que tiene una gran influencia del mundo manga y del anime. Tiene tendencia a crear animales demoníacos, albinos, e incluso figuras de la cultura japonesa. Es un artista que ha cobrado una gran importancia gracias a la exposición de su obra en redes, lo que ha hecho posible su colaboración con marcas de moda e incluso tatuar a gente famosa.

En su obra se puede ver la importancia que tiene la línea y el detalle, con un acabado muy detallado tanto en sombreado como lineal, jugando con los contrastes del negro frente a la gama de colores pastel.

La última artista a destacar es Hannah Flowers, tatuadora de Tasmania que reside actualmente en Londres, donde tatúa. Su estilo se define por ser muy detallista y realizar retratos de línea fina, principalmente de mujeres, a quienes les suele incorporar animales u objetos inanimados y equilibra los rostros opalescentes con tonos color joya. Esta inspirada por el Art Deco y el Art Nouveau. Esta artista es una referente directa para mí, ya que uno de mis temas principales son los retratos de chicas con animales, pero obviamente representándolos a mi propio estilo.

7. ANTECEDENTES PROPIOS

A lo largo de la carrera he experimentado con diferentes técnicas, ya que he estado tanto en el ámbito de pintura como en el de ilustración, y también diferentes temáticas, pero sin duda una de las más repetidas son los retratos.

Por una parte, se pueden ver trabajos hechos a boli, lápiz grafito o acuarela, técnicas que he ido desarrollando por gusto en mi casa sin tener que ver con trabajos exclusivos de la universidad. Por otra parte, se pueden ver trabajos realizados para la asignatura Taller IV con diferentes técnicas muralistas, en las que también realicé retratos de chicas con fondos que para mí las representaban a ellas, ya fuera por la pose o por su propia personalidad, ya que conocía a algunas de las chicas retratadas, y además quería que los maquillajes de estas chicas combinaran con los fondos elegidos para ellas, que realicé yo misma en las modelos.

Un trabajo que fue una inspiración para este proyecto fue el de Taller V en Ilustración, ya que realicé una especie de guía de viaje donde se juntaban los paisajes de los sitios que quiero visitar con retratos de chicas que, según mi criterio, iban acorde con estas localizaciones, de tal modo que quedara un libro hecho para una futura referencia de mis viajes y en un futuro fuese una especie de diario que recoja estos lugares, incluyendo postales que me gustaría rellenar en cada uno de los viajes. Para realizar este proyecto quise mezclar diferentes técnicas, y para ellos realicé los retratos con técnica manual, con lápices de colores y acuarelas y los fondos en digital. Este fue mi primer contacto con la ilustración digital y me apenó no haber profundizado más en la carrera en este aspecto, pero tuve la oportunidad de aprender más por cuenta propia gracias a la adquisición de un Ipad y la descarga del programa Procreate, programa con el cual he realizado todas las ilustraciones de este trabajo y esta vez completamente en digital.

"Septembrenell", Acuarelas. 2018

"Padme", bolígrafo. 2019

"Sin Título", grafito y policromos. 2018

"I Believe", goma arábica. 2019

"Elia", técnica mixta: goma arábica y óleo. 2019

"Francia", técnica mixta, 2019

"Japón", técnica mixta, 2019

"Nueva York", técnica mixta, 2019

8. DESARROLLO Y RESOLUCIÓN DE LA PROPUESTA CREATIVA

En los siguientes apartados se podrá apreciar el proceso de creación de los diseños de tatuajes, desde los primeros esbozos hasta el resultado final en digital, incluyendo el proceso de maquetación del proyecto final.

8.1 Fase de Preproducción: Elaboración del boceto

Para empezar este proyecto lo primero que hice fue pensar la temática de las diferentes ilustraciones, las cuales iban surgiendo en mi cabeza de manera natural y con facilidad, ya que es un tema que me apasiona, y de esta manera quedó dividido en 3 secciones: Retratos y animales, Tatuajes geeks: series, películas y anime; y Diseños lineales.

Luego empecé a realizar los diseños en papel, donde realizaba el boceto rápidamente y sin demasiado detalle, ya que luego en digital lo perfeccionaba a consciencia.

8.2 Fase de Producción: Paso al digital

Una vez hecho el diseño a papel, lo fotografiaba y lo pasaba al programa Procreate, donde calcaba la línea y además corregía los detalles de perspectiva, anatomía y demás.

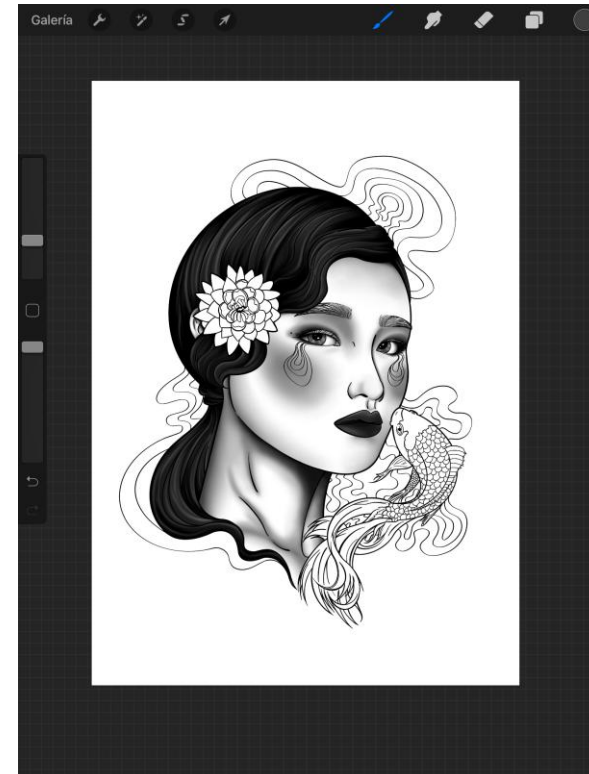

Cuando ya estaba totalmente pasado el diseño a digital, con un pincel de entintado realizaba la línea final, con líneas más finas y otras más gruesas, dependiendo del diseño y como quería que quedara el efecto.

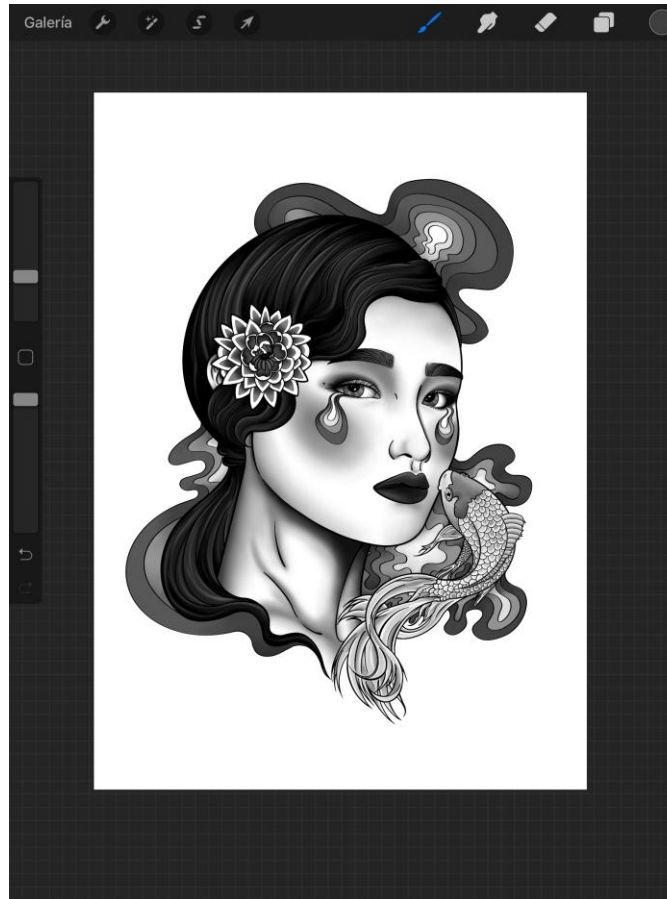

Ya en el momento en que la línea estaba completamente terminada empezaba el proceso de sombreado, con una brocha de aerógrafo de pincel suave, la cual me permitía hacer unos buenos degradados y que el color quedara bien fundido. En algunos diseños el difuminado sigue la forma del pelo, tanto humano como de animales, pero esta creado de la misma forma, con la misma brocha, la única diferencia es que a la hora de difuminar usaba este pincel con un tamaño muy reducido. La gran mayoría de los diseños están hechos en escala de grises, blanco y negro, pero hay alguno de ellos que tiene algún detalle de color, ya sea en el fondo o algún elemento de la figura, pero siempre la parte principal del dibujo está hecha en escala de grises.

Cabe destacar que en ningún momento de la obra he utilizado alguna herramienta de degradado automático, ya que directamente tampoco sabría cómo hacer esto, sino que todo lo que pintaba, lo difuminaba con el pincel de difuminar con paciencia. En el anexo se podrá ver algún enlace directo para ver vídeos con el proceso de algunas de las ilustraciones donde se aprecia lo dicho.

Hasta aquí sería la fase de producción de mi obra, ya que me centro en crear una serie de dibujos para la realización posterior de un catálogo, pero la fase de pasar estos diseños a la piel queda fuera de este proyecto, ya que no domino actualmente la técnica del tatuaje y el soporte de trabajo es totalmente diferente, ya que no es lo mismo realizar estos diseños en la pantalla del Ipad que directamente en la piel, porque aquí también entra en juego la habilidad del tatuador, no solo del diseño.

8.2 Obras terminadas

En esta obra quería mezclar diferentes elementos, como el peinado de la chica con las mariposas o meter en la escena elementos que a mí me recuerdan a los indios americanos como son las plumas o las montañas.

En cuestión artística me gusta jugar con meter un retrato en alguna figura, ya sea circular, otro objeto o en este caso, una forma romboide, y hacer que algunos de los elementos del retrato sobresalgan de esta figura principal, para que gane así más protagonismo y no quede encerrada la imagen.

Tiene importancia la línea, ya que se juega con diferentes grosores, y el sombreado tiene bastante detalle en algunos elementos, como pueden ser las plumas, el pelo o el cielo estrellado.

En este diseño, al igual que en el resto, a través de la imagen de la modelo decidía qué animal combinaba con ella, por razones que no sé describir ya que me baso en lo que siento en cada momento, y en este caso quería que la acompañara un leopardo.

A nivel compositivo, quería que ella tuviera gran importancia pero a su vez que el animal se viera bastante realista, aunque siempre en mi estilo, que el sombreado sea definido y la línea tenga una gran importancia. Además, para dar la sensación de profundidad, quise añadir un degradado oscuro detrás de la figura para remarcar el protagonismo de ella.

En el diseño se pueden apreciar varios elementos en referencia a, para mí, la muerte. Quería representar a una viuda y elementos oscuros pero que a su vez quedaran en sintonía con la imagen, mostrando una ilustración bonita a pesar de la tristeza de la situación.

Este diseño es bastante más oscuro que los demás, debido a la temática quería que las rosas fueran negras, igual que los demás elementos, pero que tuvieran un buen sombreado para que se notara el volumen en ellas.

En cuanto al ave, quise hacer un sombreado bastante más realista, jugando con los degradados de tal forma que parecen plumas.

Este diseño combina diferentes elementos del tatuaje japonés, pero representado en mi estilo, sin seguir ningún estilo tradicional. Para ello dibujé a una chica asiática con una flor de loto, la cual en el tatuaje japonés es un símbolo de pureza, teniendo un simbolismo divino que también significa la iluminación. Otro elemento típico del tatuaje japonés es la carpa Koi, la cual rodea a la chica de una forma melodiosa, acompañada de esas formas irregulares que hacen recordar al agua.

Quería jugar con el contraste de la tez pálida y un pelo oscuro, con unos buenos degradados que mostraran una buena armonía visual. También quería aportar esa sensación de movimiento con las formas irregulares que rodean a la protagonista, como si fuera agua sobre la que nada la carpa, formada por sus lágrimas.

Quería realizar una india americana, con distintos elementos como las plumas en el peinado, las pintadas de la cara y obviamente, el animal con el que iba a estar relacionado es un lobo.

El degradado que tiene realizado en la cara es debido al maquillaje tribal que tiene hecho, ya que en muchas ocasiones se puede ver que utilizaban un color marcado en la frente y lo degradaban hacia abajo hasta unirse con el tono de piel. Elementos como las plumas, el pelo o el lobo, tienen un sombreado más realista, a diferencia de la luna que tiene unos degradados simples.

En este caso fue al revés, tenía claro que quería hacer a un zorro, y a partir de ello busqué a la modelo de referencia y la adapté a lo que buscaba, una chica pelirroja, pálida y con pecas, con un pelo largo y envolvente rodeada de frutas del bosque.

Para representar esto marqué un gran contraste entre el pelo y la piel, haciendo ver que la piel es bastante clara, donde hasta las zonas con sombras son de un gris suave.

El pelaje del zorro es bastante detallado, ya que a la hora de definirlo lo hice con una brocha muy pequeña y fui dando forma pelo por pelo.

En el fondo de la figura hice un degradado oscuro para dar la sensación de profundidad y dar importancia al retrato.

Otro diseño que está inspirado en la cultura japonesa, ya que está representada una grulla japonesa de coronilla roja, la cual representa la paz y la longevidad y se dice que puede vivir hasta mil años (aunque en realidad viven sobre los 60). Es considerado como el ave mas representativo de Japón, de hecho se asocia a la casa imperial e incluso se usa como imagen comercial.

Otro elemento importante son las flores del ciruelo en flor. Es cierto que son mas conocidas las flores del cerezo, pero esto no siempre fue así, ya que en la antigüedad la flor del ciruelo era la más laureada por los poetas. Sí que es verdad que ambas flores son bastante similares, pero las del ciruelo son un poco más redondeadas y además he querido incluir también el tronco, no solo la flor.

En este diseño quise añadir un toque de color, para distinguir la coronilla roja característica, a juego con un fondo con un atardecer anaranjado, ya que me gusta el contraste que genera el color con el blanco y negro. Para el resto del dibujo hice un difuminado en escala de grises, jugando con las partes que se encuentran dentro del círculo y dejando que algunas sobresalgan de él.

Está representado HeiHei, el gallo de la película de Vaiana, junto al símbolo característico de la protagonista y relleno de símbolos que imitan a los tatuajes de estilo maorí de uno de los protagonistas, Maui, un semidios.

En este diseño se ve la importancia del detalle, ya que tiene elementos muy pequeños y minuciosos sobre todo en la parte del símbolo tribal, además del sombreado de las plumas, que está muy detallado, y también a nivel lineal.

Además, el estilo en el que está echo imita el efecto pegatina, que a la hora de tatuar queda con un efecto de volumen sobre la piel.

Este es Grogu, también conocido como Baby Yoda, protagonista de la serie The Mandalorian, representado en su cuna. Esta ha sido una de las series más importantes de la última década del universo de Star Wars, y este protagonista se ha ganado los corazones de todos los espectadores.

Para la realización de este diseño quise marcar bien algunas líneas, jugar con los diferentes grosores y que no fuera un diseño con demasiado detalle, como se puede apreciar directamente en el fondo de la cuna tras la figura, es un sombreado más general pero que no hace que la figura quede mal definida, tiene lo justo y necesario.

Este diseño esta hecho bajo encargo, ya que para la realización de algunos me basé en lo que la gente quería ver, y en este caso son dos personas reales convertidas en Bratz, ya que esto lo había realizado anteriormente en unos cuadros que estarán en el Anexo.

En este diseño podemos ver como, a pesar de ser dos retratos, no son para nada realista ya que las facciones están deformadas a modo de muñecas, pero a pesar de ello tienen las características de las personas retratadas, como son sus peinados y complementos e incluso los tatuajes.

Está presente la importancia de la línea, con diferentes grosores dependiendo de la zona donde está, y un sombreado más general pero que ayuda a dar volumen en las zonas marcadas.

En esta imagen se puede ver al famoso antihéroe Deadpool en una pose cariñosa, que me hacía recordar a la famosa canción Love is in the air y decidí representarlo.

Este diseño es el único que tiene incorporado un tipo de caligrafía, ya que no suelo representar frases ni letras, pero quería dar ese aspecto de cómic, incluyendo la frase que me evoca esta pose y que es fácilmente reconocible, inevitablemente empiezas a tararear esta canción en tu cabeza al leerla.

Quise hacer el fondo negro para que hubiera un gran contraste entre la figura y las letras, ya que estos los he hecho un poco más claros para que no se confundiera la figura con el fondo.

En esta ilustración y la de la siguiente página se pueden ver a dos personajes bastante curiosos del anime "Pretty Cure", que se emitió en televisión en los años 2000 y marcó muchas infancias, la mía incluida.

Estos diseños tienen un sombreado sencillo, sin demasiado detalle ya que las ilustraciones originales apenas carecen de volumen, de hecho yo he tenido que aportarles más del que realmente tienen. Por esto mismo, en un inicio pensé en hacerlos solamente lineales, pero después de varias pruebas pude ver que el mejor acabado era en escala de grises con volumen y el efecto pegatina, dejando un marco blanco alrededor de la figura y marcando, sobre todo en las esquinas, un degradado oscuro que hiciera este efecto.

En esta y la siguiente página se pueden ver diseños con personajes del mundo Pokemon, famoso videojuego y serie anime. En estos están representados pokemons tipo agua, fuego y planta, con diferentes elementos relacionados como las olas, las llamas o las flores. En todos ellos se los ve dentro de una especie de esfera dividida a la mitad, que hace alusión a las Pokeballs, lugar donde residen los pokemon cuando no están en batalla o con sus entrenadores.

Para estos diseños quise hacer todos los detalles posibles, tanto en los pokemon como en el fondo.

Tiene un papel muy importante la línea, ya que se pueden apreciar diferentes grosores en la esfera que les rodea, el fondo o los mismos personajes.

Todos estos personajes son muy coloridos, y por eso mismo quise hacerlos en blanco y negro, para verlos de una manera diferente a la habitual pero que aún así sigan teniendo su esencia y sean fácilmente reconocibles.

Este diseño está inspirado en el velociraptor Blue, que aparece en la película Jurassic World, que es parte de las últimas entregas de la saga Jurassic Park, razón por la cual quise hacer honor a las películas más antiguas y dibujarlo dentro del logo de ellas, con los colores empleados en el logo original, aunque creando un degradado en el círculo para un mejor resultado visual.

En este diseño quise juntar el color y el blanco y negro, ya que el velociraptor recibe su nombre debido a la línea azul que recorre su cuerpo y es lo que lo distingue de cualquier otro, de ahí la importancia del color de esa línea. El logo está en color también ya que, como comenté anteriormente, quería hacer referencia a las películas más antiguas usando los colores originales.

De resto está realizado todo en escala de grises con bastante detalle, ya que se pueden apreciar las manchas de la piel y los diferentes volúmenes del cuerpo del velociraptor.

Este diseño también fue realizado por encargo, basado en uno de los personajes del videojuego Fortnite, con tatuajes de la persona que me dio la idea y diferentes elementos del videojuego en sí.

Para realizar este diseño quise hacer el fondo con color para realzar la importancia de las llamas y además, resaltar las líneas del casco, generando un elemento de unión con el fondo.

Se puede apreciar diferentes tipos de sombreado, uno más sencillo en lo que es el cuerpo, mientras que en los cuernos tiene un sombreado minucioso para dar un efecto más realista.

Para este diseño quise hacer a Piolín, miembro de los Looney Tunes, en la camisa de una chica urbana, dentro del símbolo de esta serie, con los colores originales.

Este diseño también combina el blanco y negro con el color, teniendo un color intenso en el fondo con los colores originales del símbolo de los Looney Tunes, y un color más suave combinado con la escala de grises en Piolín, ya que no quería que este destacara por encima de la chica protagonista, la cual si está realizada totalmente en blanco y negro.

Tiene importancia la línea en el retrato, ya que juega con los grosores y además da forma, por ejemplo, en el peinado, que para representar que es afro se muestra como una serie de garabatos que dan esta sensación visual.

Este diseño también está realizado en efecto pegatina, y representa a un Maneki Neko, conocido como Gato de la suerte. Esta temática también es muy habitual del tatuaje japonés y quise representarlo con el típico collar con cascabel y la moneda de oro, que representa la conexión del gato con el comercio, ya que se suelen colocar en la entrada de las tiendas para invitar a los clientes a entrar.

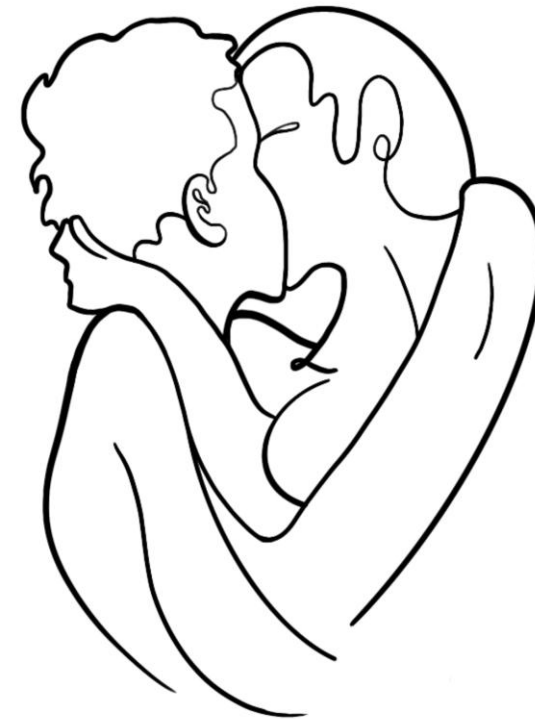
He querido hacerlo en escala de grises, con un sombreado muy general, pero que quedara suave y no marcara una textura brusca, sino que quedara muy fundido con la imagen. Como en los otros diseños, la línea tiene un papel importante, marcando algunas de las zonas con volumen, y además creando un borde alrededor de la figura para hacer el efecto pegatina, dejando esta zona en blanco y creando un degradado oscuro por detrás.

Este y los diseños que se ven a continuación son todos trabajos lineales, que a pesar de no ser realizados de una sola línea dan esa sensación debido a su sencillez y minimalismo. Sin mucho detalle representan escenas románticas, con líneas que juegan con los movimientos de la escena.

A diferencia de los anteriores, no se han realizado con un boceto previo en papel, sino directamente en digital con el pincel de entintado, para que tuviera mejor fluidez y no fueran diseños premeditados, sino hechos sobre la marcha.

Se puede ver como se juega con los grosores de la línea, ya que dependiendo de la zona representada son más gruesas o más finas, pero siempre jugando con el movimiento de la escena o los elementos que se encuentran en ella, ya sea agua, sábanas o el cuerpo de la otra persona.

Además de las ilustraciones que forman parte del libro en sí, para poder realizarlo también he tenido que crear una portada, la cual realicé con el programa Procreate y quería hacerla en blanco y negro, al igual que la mayor parte de las ilustraciones, ya que es una parte bastante importante a resaltar, porque ninguno de los diseños está realizado al 100% en color.

No quería hacer algo muy sobrecargado, por lo que, en referencia al título de la obra y a que los diseños al fin y al cabo son los dibujos, no la representación en la piel, quise hacer un bote de tinta china con un pincel que soltara manchas de tinta, pero sin hacerlo demasiado detallado y que fuera prácticamente un diseño de línea.

La tipografía empleada simula a la caligrafía realizada con una pluma y tinta, haciendo referencia al título.

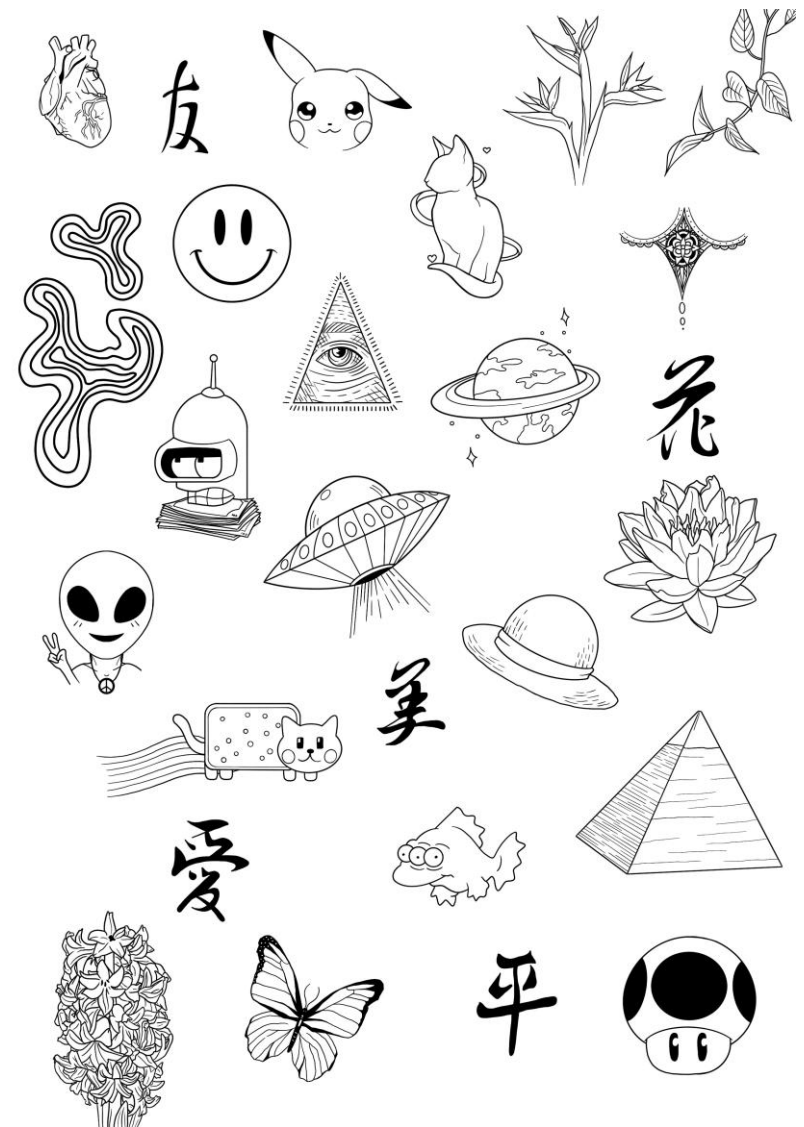
Para la maquetación también diseñé esta pagina de trama con diferentes diseños que también son aptos para tatuar.

Todos los diseños están realizados por mí pensados para tatuajes pequeños. Quise hacerlos todos lineales sin aplicar ningún tipo de sombreado, porque de esta manera queda menos sobrecargado al tener muchos diseños en una misma imagen y al ser pensados para ser tatuajes pequeños quedan mejor, en mi opinión, solo con el trabajo de línea.

Dentro de los diseños que podemos encontrar se encuentran elementos de diferentes series y videojuegos, como Bender de Futurama o Pikachu de Pokemon; pero también elementos naturales (como las flores) o elementos variados, relacionados con la vida cotidiana o la ciencia ficción.

También podemos encontrar algunos Kanji (la caligrafía japonesa que se ve en la imagen) que significan amor, amistad, paz, entre otros.

Esta página se encontrará en la maquetación en la primera página de todas y en la última.

8.4 Fase de Postproducción: La Maquetación

A la hora de maquetar el libro con los diferentes diseños de tatuaje elegí un formato A4, ya que una gran parte de los diseños estaban realizados con esta medida y los que eran en formato cuadrado también quedan bien en esta medida. El libro está pensado para que no tenga solapa, pero sí un lomo, por lo que a la hora de diseñar la portada esto se ha tenido en cuenta. Todo el proceso de maquetación se ha realizado con el programa Scribus.

Para realizar la maquetación primero hice un esquema a mano sobre lo que quería hacer, una portada sencilla en blanco y negro que tuviera un bote de tinte china y un pincel, haciendo referencia al título de la obra y al comienzo de las obras.

Luego, tras la portada, quería incluir una página de fondo con trama con diferentes diseños pequeños, que también he diseñado yo y son perfectamente tatuables, que fuera igual por delante y por detrás, y además se repitiera en la última página del libro.

El libro está dividido en 3 bloques principales, los cuales salen en el índice, dependiendo de la temática de las obras, cosa que se explica brevemente en la introducción junto con un poco de información sobre el mundo de los tatuajes.

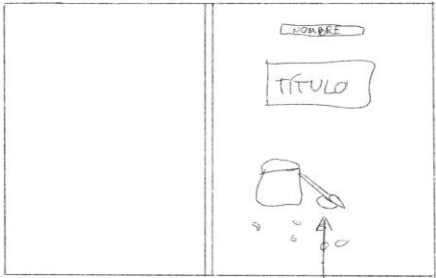
Las ilustraciones, en su gran mayoría, ocupan la página entera y está hecho a doble cara, para una mejor visualización de las obras. Algunas de ellas, no todas, tienen algún dato curioso sobre lo representado o el estilo en el que están hechos.

Para las partes con texto que aparecen en el libro utilicé la fuente Bodoni MT a 15 pt.

En cuanto al diseño general del libro he querido hacerlo minimalista, no quería sobrecargarlo de imágenes ni color debido a que la importancia de este libro cae en las ilustraciones que están en él, las cuales en su mayoría están en blanco y negro y las que tienen algo de color dan ese toque diferente para no hacer que sea demasiado monótono. No he querido meter diseños específicos para las páginas ni una composición de textos que se saliera fuera de la norma, ya que esto haría que cambiara por completo la idea de hacer una maquetación sencilla, porque no quiero que esto sea lo que resalte, sino la obra que se encuentra en ella.

A continuación, muestro el esquema hecho a mano con las ideas principales.

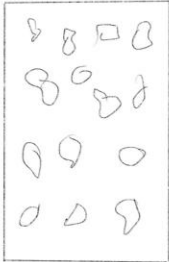
Ideas Maquetación

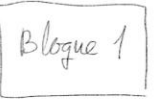
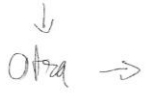
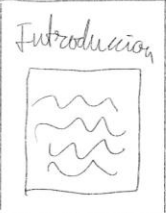
→ Portada no muy cargada en blanco y negro

Bote de tinta china

Formato A4

→ Imagen después de la portada con diferentes diseños sencillos. También será la última página.

8.5 Resultado final de la maquetación

A continuación se encuentran capturas para ver el resultado final de la maquetación y ver como quedaría el resultado finalmente en formato libro.

ÍNDICE

1. Introducción	7
2. Bloque I: Retratos y Animales	9-18
3. Bloque II: Diseños Geeks: Series, películas y animés	19-32
4. Bloque III: Diseños lineales	33-38

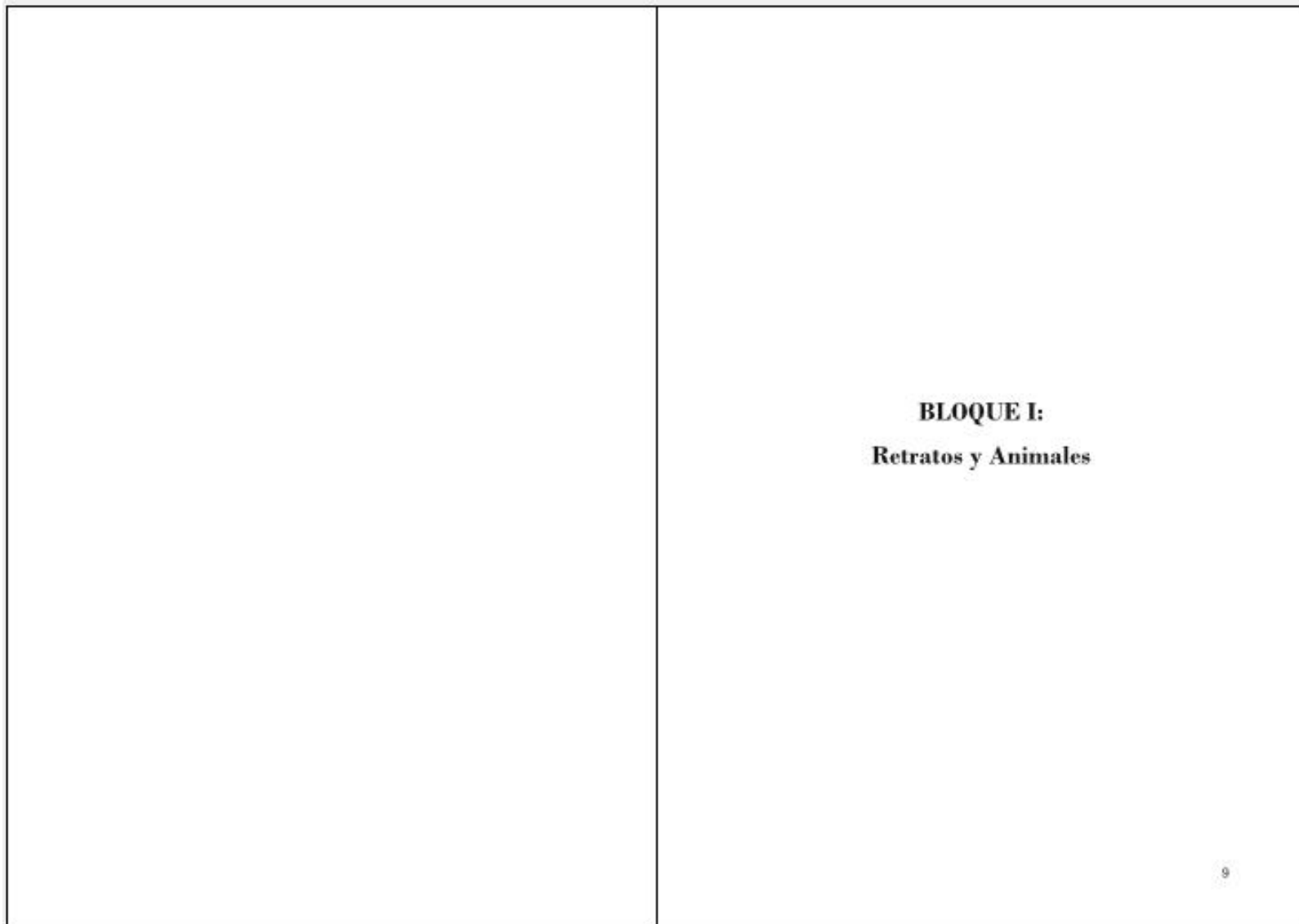
INTRODUCCIÓN

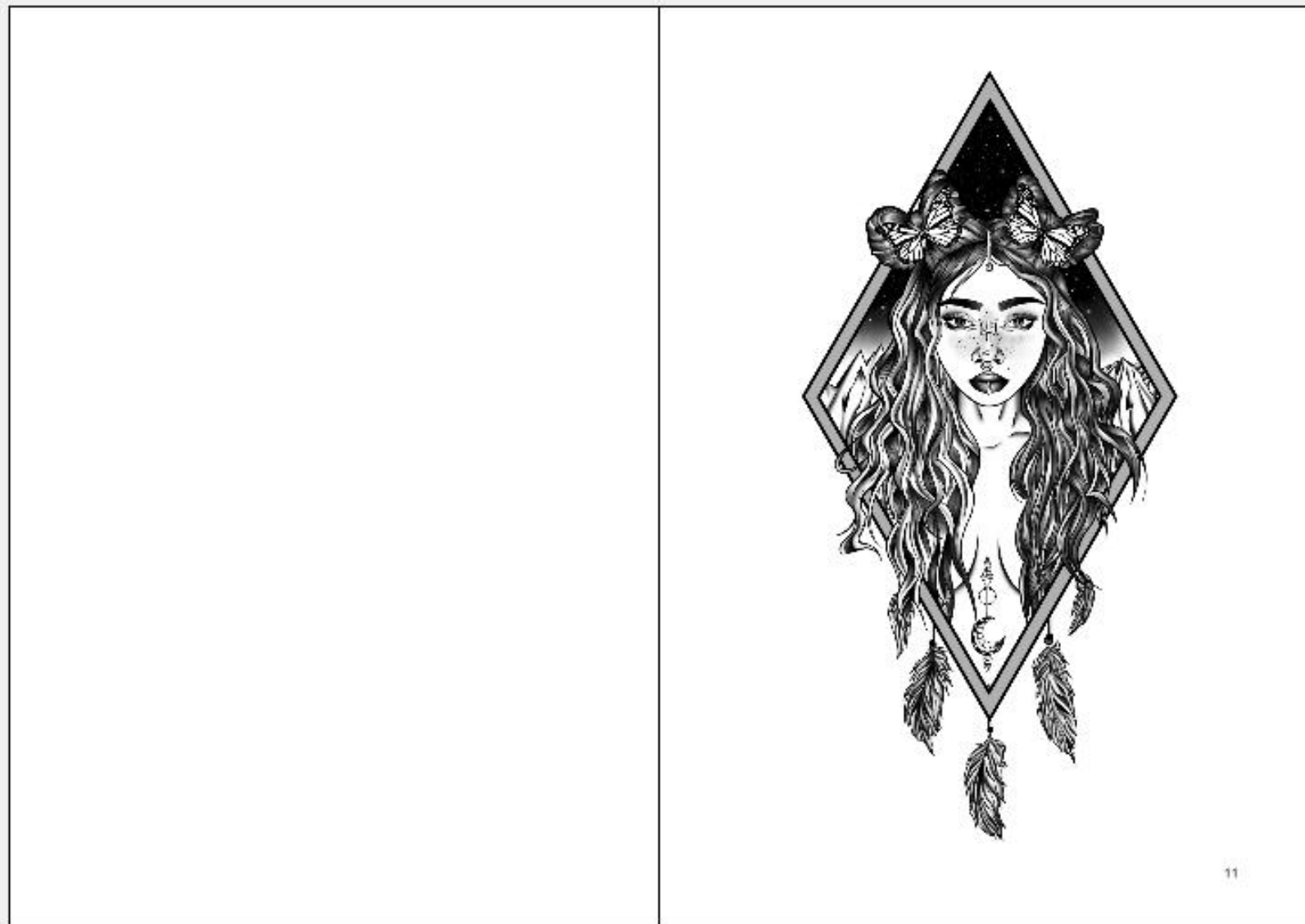
En este libro podremos encontrar una serie de diseños listos para tatuar, pero, para empezar ¿qué es un tatuaje? Un tatuaje es la modificación del color de la piel mediante tintes u otros sistemas para crear un diseño. Los tatuajes suelen representar frases, imágenes o símbolos, yendo desde diseños sentimentales a directamente estéticos.

Los tatuajes no son solo una cosa de la actualidad, ya que llevan siglos y milenios con nosotros, desde la antigüedad se usaban con diferentes motivos: como amuletos o elementos mágicos, para mostrar que la persona tatuada era valiente, con fines medicinales o como elemento distinguidor de clases. Actualmente, aunque ya no está enlazado a ningún tipo de clases, sigue siendo mal visto en algunas ocasiones, ya que tiene un pasado negativo con el que algunas personas lo relacionan, por ejemplo, en Japón los relacionan con la Yakuza, la mafia japonesa, y en occidente se relaciona con sus inicios en los que se relacionaba más con criminales.

A pesar de todo esto hay muchísimas otras personas que no solo lo aceptan, sino que no dudan ni un segundo en decorar su piel con diseños únicos, y yo me incluyo entre ellas, por lo que he decidido crear una serie de diseños pensados para esta función, los cuales se dividen en 3 temáticas principales: retratos y animales, diseños geeks sobre películas, series y anime; y por último unos diseños lineales románticos que intentan mostrar la sencillez y emoción del momento representado.

Así que, sin más dilación, en las próximas páginas podréis encontrar estos diseños hechos con cariño y pasión, que ojalá decoren más de una piel.

Los nativos americanos también usaban los tatuajes en su cultura, para indicar el paso a la edad adulta con pigmentos naturales, lo cual hacía que no fuesen permanentes normalmente.

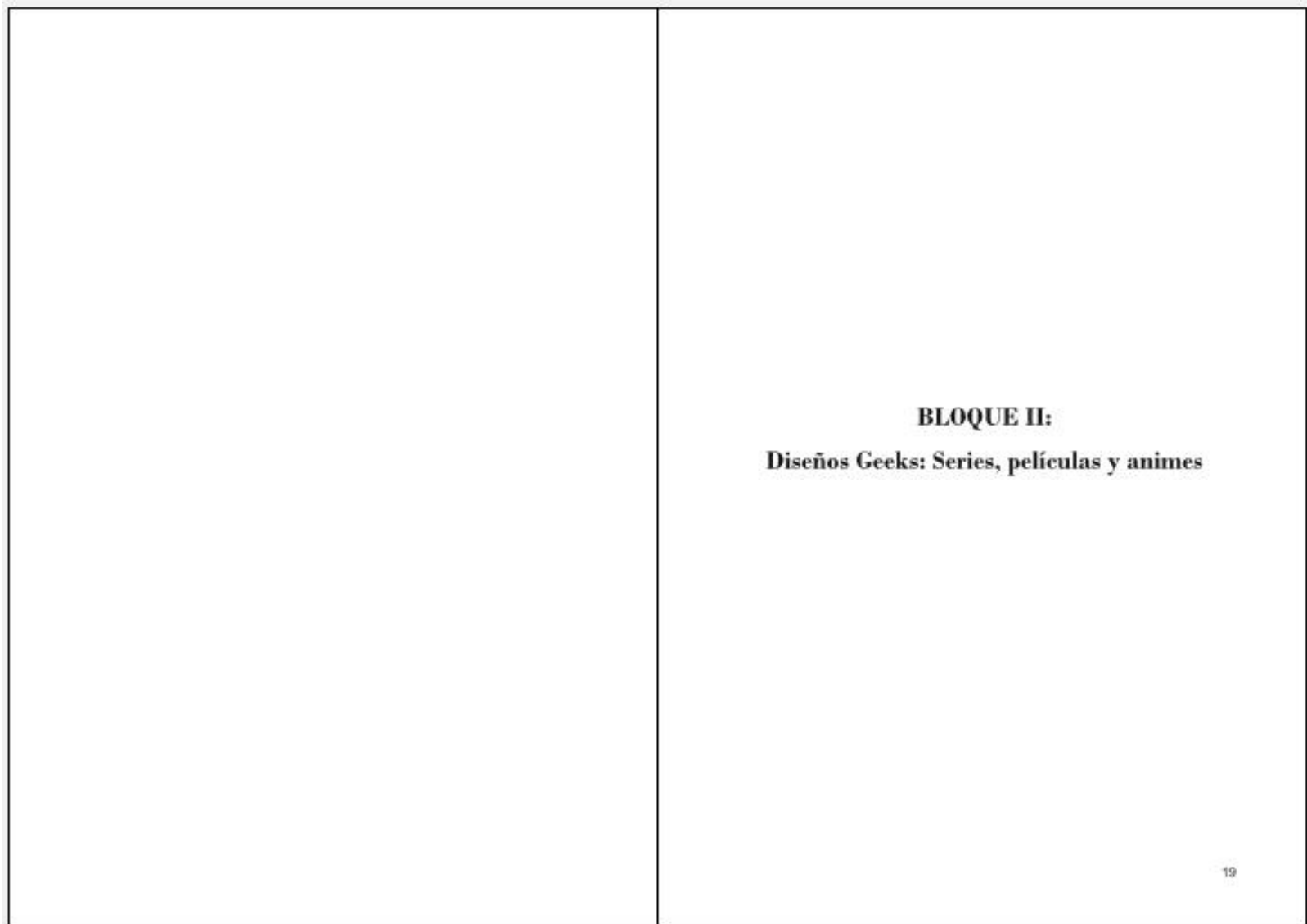
La flor de loto es un elemento que en el tatuaje japonés denota pureza y es un simbolismo divino que también representa la iluminación

16

Las grullas representan la paz y la longevidad y es uno de los símbolos más representativos de Japón.

17

Grogu, conocido como Baby Yoda, de la serie The Mandalorian en su cuna

Heihei, pollo compañero de Vaiana en su película, combinando diseño estilo maorí en honor al dios Maui

22

Diseños efecto pegatina, ya que al tatuar el borde iría blanco recalcando el volumen

Personajes del anime "Pretty Cure"

23

Maneki Neko, más conocido como El gato de la suerte, hecho en efecto ocatina

24

Retrato de chicas reales estilo Bratz

25

Diseño de Blue de Jurassic World combinado con el logo de las películas clásicas

26

Estilo personalizado de un personaje del Videojuego Fortnite

27

28

El antihéroe Deadpool, de Marvel

29

Diferentes personajes del mundo Pokemon, representando los elementos Agua, Planta y Fuego

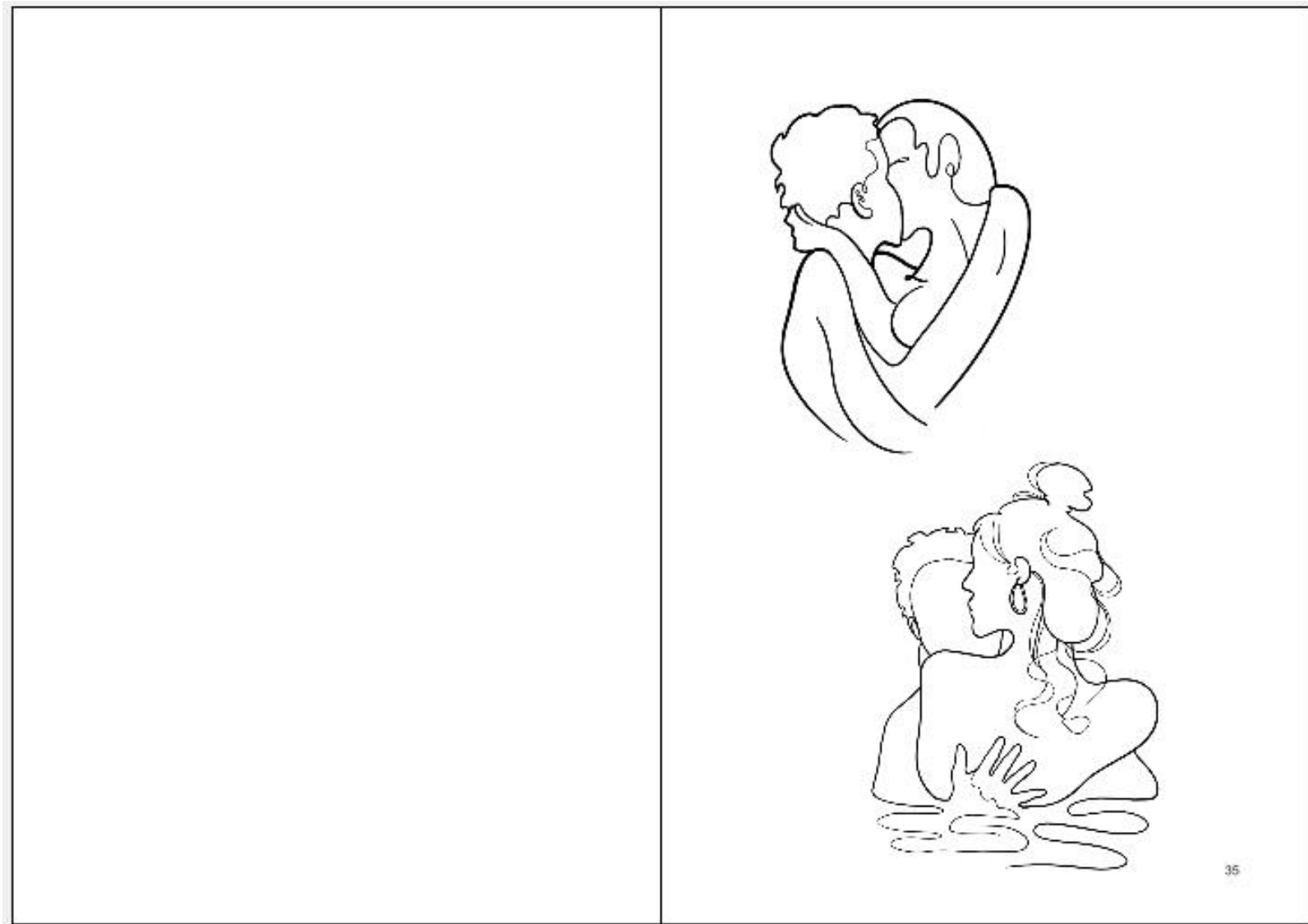

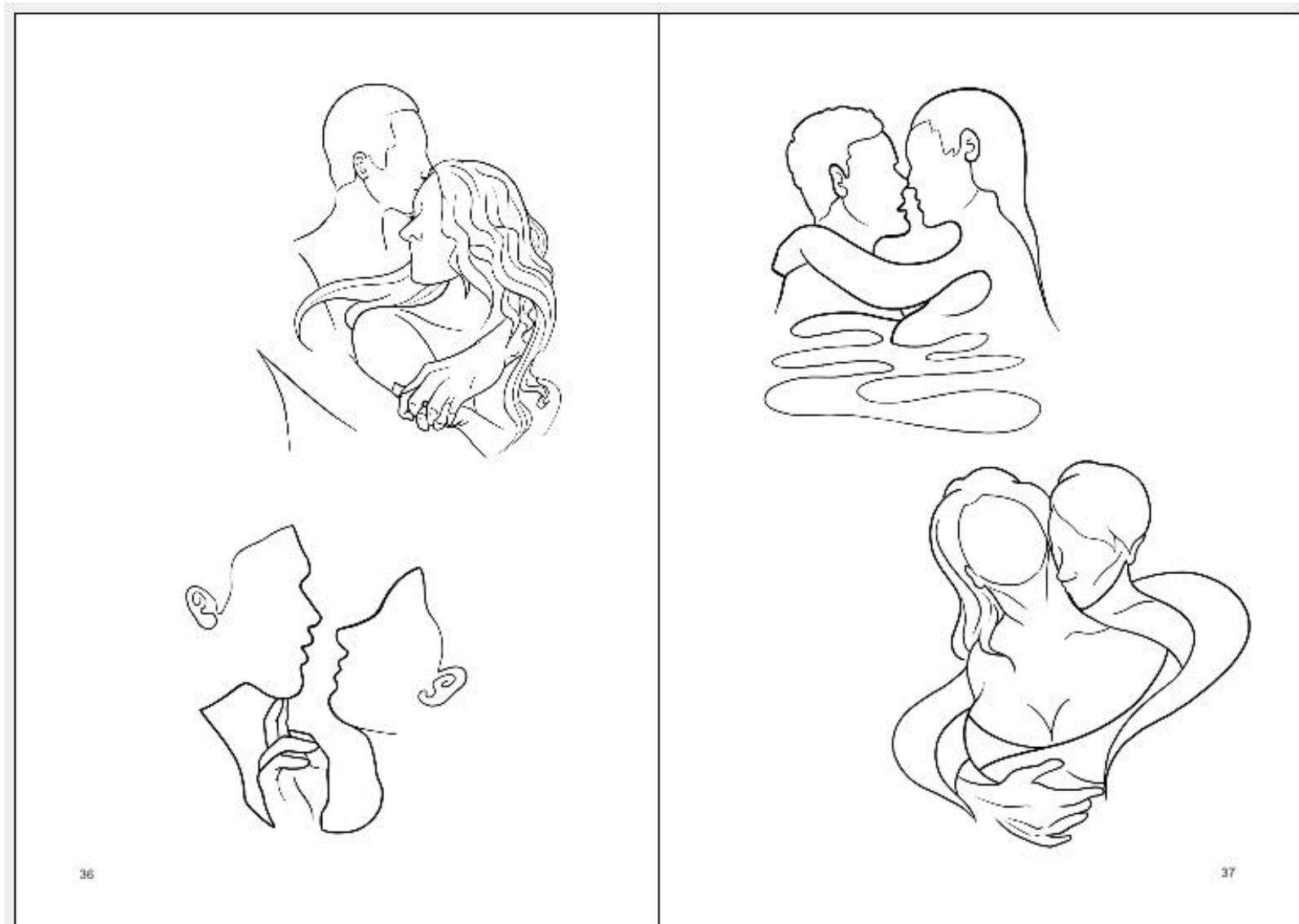

32

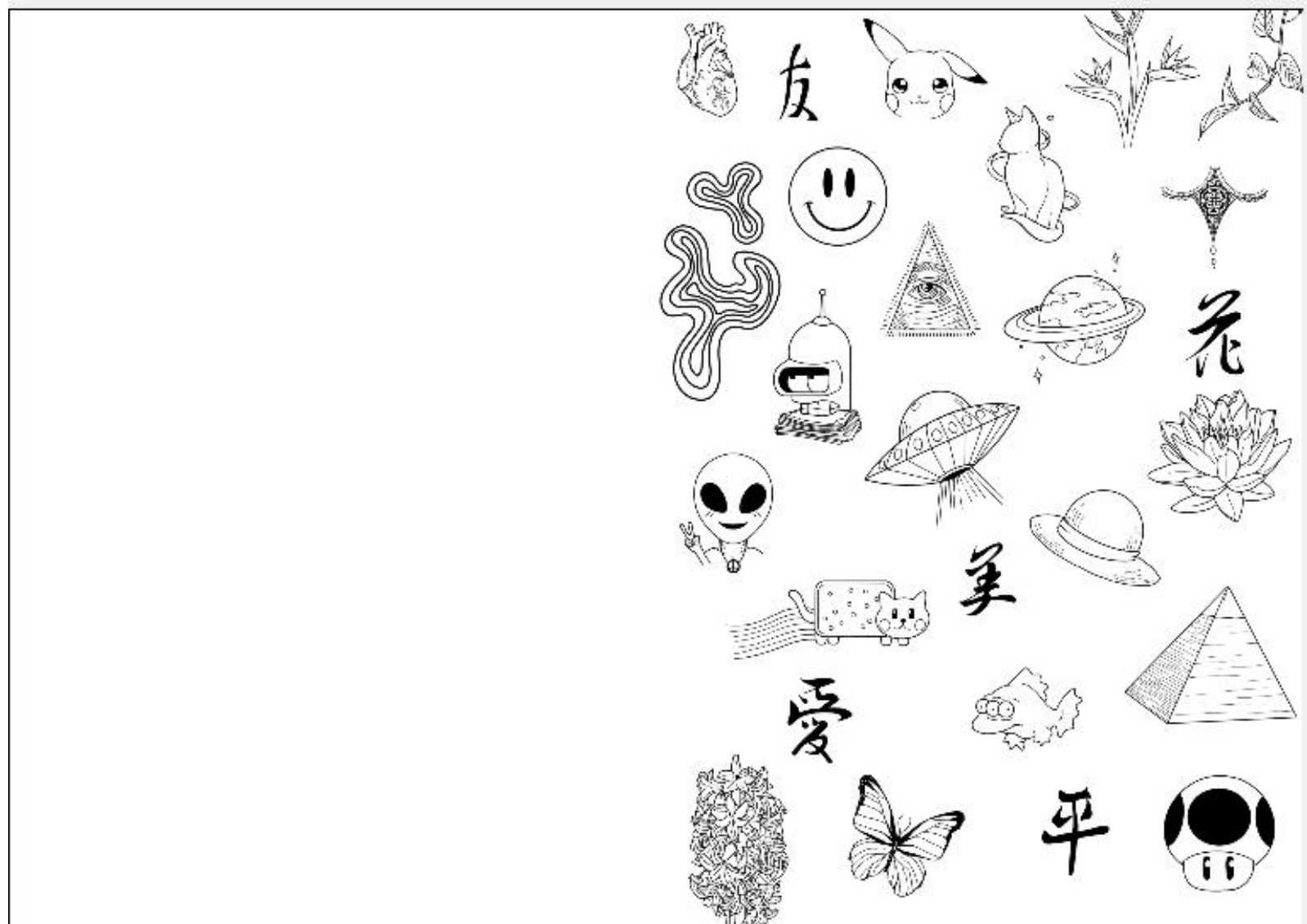
BLOQUE III:
Diseños lineales

33

9.CONCLUSIONES

Este trabajo ha supuesto un gran reto para mí, ya que de primeras intenté realizar el trabajo de fin de grado en el ámbito de pintura, pero no salió como esperaba y además la temática no me motivaba y sentía que no iba a poder finalizar mis estudios nunca.

Todo cambió cuando me decidí a hacerlo por el ámbito de ilustración, rama en la que había empezado en un inicio, aunque al final decidí cambiarme. Con este trabajo sí que empezó a fluir todo, me venían a la mente muchas ideas de diseños a realizar y me motivaba mucho pensar en investigar sobre la historia y los estilos del mundo del tatuaje, ya que es un tema que me apasiona.

Además de gustarme por la temática, también me motivaba el hecho de hacer un trabajo totalmente en digital, ya que es algo que todavía no había hecho y me moría de ganas por intentarlo, hasta llegué a comprar un curso sobre ilustración digital en Procreate para mejorar y que el resultado del trabajo fuera bueno.

Finalmente he podido acabarlo, sintiéndome realizada y satisfecha, y con muchos más conocimientos sobre un tema muy interesante que espero poder profundizar más en un futuro, para no solo realizar los diseños sino también pasarlos a la piel.

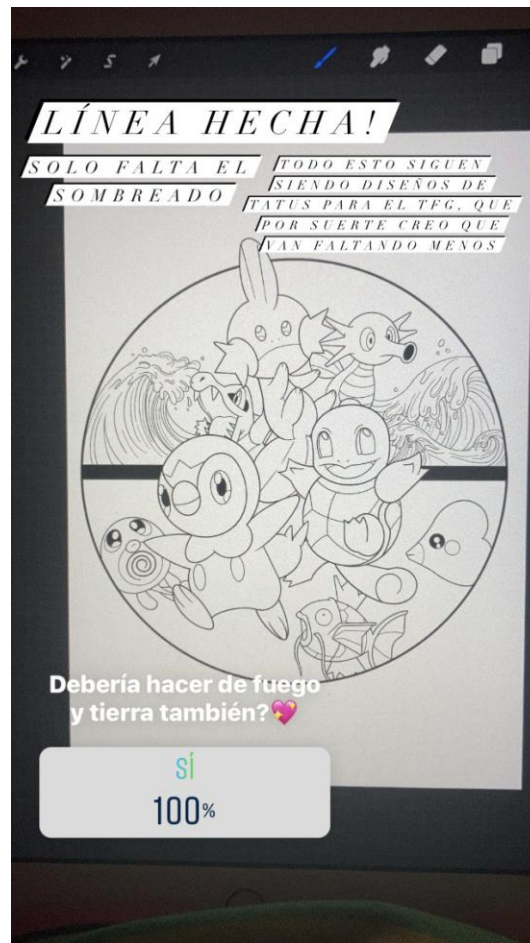
10. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

- Higes, L. (2012). *TATTOOS Nuevas tendencias en diseño de tatuajes*. Madrid: ILUS BOOKS Illusion Illustrated
- Ashcraft, B. y Benny, H. (2018) *Tatuajes Japoneses Historia- Cultura- Diseño*. Gijón: Satori Ediciones
- Francisco, M. (2010) *TATTOO manía Tatuajes temporales para el siglo XXI*. Barcelona: Maomao Publications
- David Yagüe (17 de julio de 2013). La búsqueda de la belleza: una historia de arte, poder y ciencia. Recuperado de <https://www.20minutos.es/noticia/1873420/0/busqueda/belleza/exposicion/>
- Ada Nuño (18 de diciembre de 2019). La historia de los tatuajes. Recuperado de https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-12-18/historia-tatuajes-curiosidades-origenes-piel_2378399/
- Rosa María Torres (21 de abril de 2019). Conoce la historia de Whang Od: la tatuadora kalinga más longeva del mundo. Recuperado de https://www.65ymas.com/sociedad/internacional/whang-od-tatuadora-kalinga-mas-longeva_2441_102.html
- Francisco Arjona (8 de octubre de 2018). Entrevista: Un tatuador Yakuza. Recuperado de http://www.triangleofficial.com/_tatuador_yakuza/#.YLTKxahKjIV
- Historia del tatuaje. Fecha de consulta: 10 de mayo de 2021 https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_tatuaje
- Historia del tatuaje. Fecha de consulta: 10 de mayo de 2021 https://web.archive.org/web/20160521092722/http://www.tattoo-odin.com/historia_tatuaje.asp
- Deidre Grieves. Hannah Flowers: Mystical, Magical Ladies. Recuperado de <https://www.femaletattooers.com/female-tattoo-artists/hannah-flowers/>
- Amayra. Fecha de consulta: 28 de mayo de 2021 <https://gotamartattoo.com/artistas/amayra/>
- Fecha de consulta: 28 de mayo de 2021 <https://www.brandochiesa.com/about>
- OkDiario (15 de febrero de 2021). El significado de un tatuaje maorí puede no ser el que piensas. Recuperado de <https://okdiario.com/curiosidades/significado-tatuaje-maori-1053601>

11. ANEXO

A continuación voy a poner algunas imágenes que ayudan a entender más el desarrollo del TFG.

En las primeras se pueden ver algunas encuestas que realicé en Instagram mientras realizaba los diseños para ver la respuesta de la gente ante ellos, también algunas personas me hablaban directamente por privado o daban reacción rápida cuando no hacía este tipo de encuestas.

También, a través del programa Procreate, hice una especie de fotomontaje para ver como quedarían algunos de los diseños si se tatuaran de verdad, con zonas donde podrían quedar bien.

Como mencioné en el diseño en que transformé a dos chicas reales en Bratz, esto ya lo había realizado con anterioridad, pero con óleo, y a continuación muestro algunas de las obras para que se aprecie la referencia a estos cuadros.

Por último quiero dejar unos links con enlace directo a algunos videos donde se puede ver el proceso a cámara rápida de creación de algunas de las ilustraciones.

Proceso de HeiHei: <https://drive.google.com/file/d/1hyFjo1f9ectgSBZ74K2du6Xmk7SGxS/view?usp=sharing>

Proceso de Chica con el zorro:

<https://drive.google.com/file/d/1LVoqD6kRzG2RyLL-4fhByWuZd46Oqmlu/view?usp=sharing>

Proceso de la Grulla:

<https://drive.google.com/file/d/169O9iqeSruXq2TuK-NOXzbDBIZu65Git/view?usp=sharing>