

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES
ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

La mitología griega en la piel

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes

AUTOR/A: Serquera Tormos, María

Tutor/a: Canales Hidalgo, Juan Antonio

CURSO ACADÉMICO: 2023/2024

RESUMEN

El presente trabajo de final de grado titulado *La mitología griega en la piel* se materializa en una serie de nueve ilustraciones inspiradas en la mitología griega, presentadas en una caja hecha a mano. Este trabajo no solo revisa historias y figuras mitológicas griegas, sino que también explora su potencial como diseños de tatuaje, usando la técnica de serigrafía para dar vida a cada una de las ilustraciones.

El proyecto se compone de varias partes clave: Por una parte, junto a la elaboración de las ilustraciones, se realiza una investigación exhaustiva sobre la mitología, sus figuras y su simbolismo. Esto permite contextualizar cada diseño, mejorando su narrativa.

Por otra parte, se aborda el proceso del diseño, incluye el desarrollo de bocetos en digital, que cobran vida transformándose en estampas mediante la serigrafía, y su potencial como diseño de tatuaje.

PALABRAS CLAVE: Mitología griega; tatuaje; serigrafía; ilustración; piel; tinta, arte.

ABSTRACT

This final degree project named *Greek mythology on the skin* presents a series of nine illustrations inspired by Greek mythology, presented in a handmade box. The work not only recalls greek mythological stories and figures, but also explores their potential as tattoo designs, using screen printing to bring each illustration to life.

The project is divided into several parts. On one hand, along with the design of the illustrations, a detailed investigation is carried out on mythology, it's figures and its symbolism. This study allows each design to be well put in context, enriching it's narrative.

On the other hand, the design process is addressed, including the development of digital sketches, which come to life by transforming them into prints through screen printing, and developing their potential as a tattoo design.

KEYWORDS: Greek mythology; tattoo; serigraphy; illustration; skin; ink, art.

AGRADECIMIENTOS

Gracias a todas aquellas personas que me han acompañado no solo durante el desarrollo de este proyecto, sino durante toda la etapa de la carrera.

A mi tutor, Juan Canales, por su motivación constante, su orientación y por ayudarme a tomar las decisiones correctas para seguir adelante de la mejor forma posible. Junto con todos los profesores y mentores que he tenido el placer de conocer a lo largo de mi trayectoria académica, por su guía y apoyo.

A mi familia, amigos y pareja, por ser un ejemplo a seguir y por el apoyo brindado en todo momento. Gracias por confiar en mi trabajo, incluso cuando yo misma dudaba. Vuestra presencia y ánimo han sido fundamentales durante todo este proceso.

Y por último, a todas las personas que, de una manera u otra, han contribuido a que este proyecto se haga realidad. Vuestro apoyo ha sido crucial y siempre lo llevaré en el recuerdo.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN_6

2. OBJETIVOS_7

- 2.1. Objetivos generales_7
- 2.2. Objetivos específicos_7

3. METODOLOGÍA_8

4. CONTEXTUALIZACIÓN_9

- 4.1. La mitología griega y el tatuaje_9
- 4.2. Un renovado interés_10
- 4.3. El simbolismo y el significado de los mitos griegos_10
- 4.4. El impacto de la mitología en la sociedad_11
- 4.5. La popularidad de la mitología griega en el tatuaje_11
- 4.6. El proceso del tatuaje_12
- 4.7. La técnica *handpoke* y *tebori*_13
- 4.8. La importancia del estilo y la técnica en la elección del tatuaje_13
- 4.9. La relación entre la ilustración y el tatuaje_15

5. DESARROLLO DEL PROYECTO_16

- 5.1 Referentes artísticos_16
- 5.2. Referentes literarios_18
- 5.3. Selección de mitos y personajes_19
- 5.4. Simbología y colorido de las estampas_20
- 5.5. Desarrollo del estilo_21
- 5.6. Bocetos y composiciones previas_22
- 5.7. Ilustraciones y su adaptación a la serigrafía_24
 - 5.7.1. *El mito de la fuerza de Atlanta*_24
 - 5.7.2. *El mito de la caja de Pandora*_24
 - 5.7.3. *El mito de la caída de Ícaro*_25
 - 5.7.4. *El mito de Apolo y Dafne*_25
 - 5.7.5. *El Mito de Orfeo y Eurídice*_26
 - 5.7.6. *El mito de Medusa*_26

5.7.7. El mito Las tres Hermanas del Destino_27

5.7.8. El mito de Prometeo_27

5.7.9. El mito del nacimiento de Afrodita_28

5.8. Proceso de la serigrafía_28

5.9. Adaptación de la serigrafía al tatuaje y
mockups_30

5.10. Producción artística_35

6. LA MATERIALIZACIÓN DE LA OBRA_36

7. CONCLUSIONES_51

7.1 Reflexión final y evaluación general_52

8. BIBLIOGRAFÍA_53

9. ÍNDICE DE FIGURAS_57

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto muestra una representación gráfica de una serie de nueve ilustraciones estampadas en serigrafía. Las ilustraciones están inspiradas en figuras y escenas mitológicas presentadas en una caja elaborada a mano, cuyo diseño está estrechamente relacionado con la temática.

La motivación principal del presente trabajo es relacionar el tatuaje y la mitología griega, analizando como estas dos formas de expresión cultural se fusionan y se enriquecen mutuamente. Simultáneamente, trato la relación que tienen estas dos disciplinas con la serigrafía y la ilustración. Analizo como contribuye todo a la expresión de identidad individual y aspiro también a mostrar el tatuaje como un medio a través del cual se puede avivar la herencia cultural de Grecia.

Para hacer la parte práctica de este proyecto, ha sido necesario dividir el proceso en cuatro bloques. El primer bloque es el tatuaje, el segundo bloque trata la mitología griega, el tercero describe la importancia de la ilustración y el cuarto el proceso de estampación serigráfica.

Desde una perspectiva personal, mi fascinación por el tatuaje surge de la capacidad que tiene para capturar y expresar ideas dinámicas. Esta conexión con el tatuaje se ha fusionado a su vez con mi interés por la mitología griega. Me ha cautivado cómo estos relatos siguen resonando en la actualidad y al combinar mi pasión por el tatuaje con el estudio de estas historias, encontré una forma de explorar y celebrar tanto la expresión individual como la herencia cultural. El proceso de creación de este proyecto también refleja mi interés por la serigrafía y la ilustración. La serigrafía, con su capacidad para producir imágenes pulcras y la ilustración, que facilita la comunicación de ideas y conceptos a través del arte visual. El año anterior, cursé serigrafía y tuve la suerte de contar con profesores excepcionales como Miriam del Saz y Jonay Cogollos, quienes supieron ver y potenciar mis aptitudes. Gracias a su guía, he desarrollado un profundo interés por esta técnica y albergo un buen recuerdo, lo que me llevó a elegirla como medio para mi Trabajo de Fin de Grado.

El proyecto me ha permitido experimentar y también aprender, llevando mis habilidades a un nuevo nivel. Este proyecto no solo es un estudio académico y artístico, sino también una manifestación de mis propias pasiones y curiosidades.

En último lugar se encuentra la reflexión final sobre las complicaciones, el aprendizaje y las futuras oportunidades que me brinda el haber llevado a cabo este proyecto.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivos generales

El objetivo principal de este trabajo es incentivar mi identidad artística, a la par que experimentar, nutrirme de varios ámbitos artísticos con el fin de crear algo que refleje mi identidad artística y hacer todo esto tomando como fuente de inspiración la mitología griega.

También aspiro a profundizar en la serigrafía, que tiene un papel fundamental en mi trabajo como técnica de impresión que me ha permitido reproducir mis ilustraciones en físico y explorar la técnica del tatuaje y su historia.

2.2. Objetivos específicos

- Acercar la mitología griega a un público más amplio, sobre todo a aquellos interesados en el tatuaje.
- Realizar ilustraciones basadas en mitos griegos, planteadas para ser atractivas y fáciles de entender.
- Encontrar mi estilo y desarrollar las ilustraciones en base a él, con un enfoque personal, original y creativo. A su vez, tener en cuenta que cada una de ellas es un diseño de tatuaje apto para su realización.
- Explorar las motivaciones de cada individuo para tomar la decisión de tatuarse algo relacionado con la mitología griega.

3. METODOLOGÍA

La metodología del proyecto la he planteado de la siguiente manera:

Las etapas iniciales empiezan con una investigación del arte del tatuaje, teniendo en cuenta la historia del tatuaje, el tatuaje mitológico y recopilando imágenes e información.

A su vez analizo el rol que tiene el tatuaje en la sociedad actual y las motivaciones de cada individuo para decantarse por un tatuaje de este estilo figurativo. Explorando estas motivaciones mediante entrevistas trato con tatuadores y personas tatuadas, indagando el motivo por el cual han tomado esa decisión, me ayuda a validar mi investigación y asegurarme de que mis conclusiones están respaldadas.

Seguidamente, con consulta del libro *Mitos griegos* de Maria Angelidou, y la *Enciclopedia ilustrada de mitología* de Marisa Belmonte y Margarita Burgueño realizo un estudio de personajes, símbolos e historias; explorando simultáneamente técnicas, estilos y elementos distintivos. Esto me ha servido para decidir los mitos en los que quería basar mis ilustraciones.

El estudio de artistas referentes del tatuaje y de la ilustración como Gustav Klimt, Aubrey Beardsley, Nikko Hurtado y Carles Bonafé entre otros, también me sirve de inspiración, ya sea por el tipo de diseño, la paleta de color, las texturas, las motivaciones del artista o la manera en la que logra transmitir sus objetivos.

La investigación sobre las técnicas de tatuaje existentes como el *handpoke*, la máquina de tatuar o el *tebori* también me ha guiado respecto a la trayectoria que seguir a la hora de convertir mis ilustraciones en arte andante.

En una de las fases más avanzadas de este proyecto, se dibujan las ilustraciones, se editan e imprimen los fotolitos que sirven como base para la estampación serigráfica, se estampan y finalmente se realiza el montaje de todos los elementos del proyecto incluyendo la caja donde se presentan las estampas.

En el último bloque se encuentra la memoria, la documentación del proceso creativo incluyendo bocetos y resultados, que ha sido fundamental a la hora de comparar las expectativas del proyecto a diferencia del resultado del mismo.

4. CONTEXTUALIZACIÓN

4.1. La mitología griega y el tatuaje

El tatuaje es una práctica antigua cuyo origen exacto sigue siendo desconocido; sin embargo, pruebas arqueológicas sugieren su existencia desde hace aproximadamente 5.000 años. Según Erin Blakemore, estos hallazgos están respaldados por evidencia arqueológica significativa que data de períodos antiguos; Jorge Ruiz Barranco también aborda este tema desde diversas perspectivas históricas en su artículo “La verdadera historia detrás del tatuaje: ¿Cómo se puso de moda?” Ruiz Barranco, J. (2022). Nos cuenta como las momias egipcias exhiben marcas en la piel que podrían considerarse los primeros tatuajes. También encontramos indicios de tatuajes en antiguas culturas de la Polinesia, Japón, Europa y América del Sur.

En diferentes momentos, los tatuajes han representado diferentes conceptos como: el estatus social, la pertenencia a un grupo o tribu, los ritos de paso a la adultez, símbolos religiosos, símbolos espirituales, protección contra la mala suerte o enfermedades. Este arte ha experimentado épocas de tolerancia y rechazo a lo largo de los siglos. En el mundo occidental era bien recibido por marineros y militares durante el siglo XIX; sin embargo, en el siglo XX, fue relacionado con la criminalidad y la exclusión social.

Según Robinson, en otras culturas, el tatuaje todavía conserva una significativa relevancia cultural; se reconoce como una forma de arte ancestral, clave de la identidad en comunidades indígenas de Polinesia y otras zonas. En la Polinesia, los tatuajes van más allá de la piel (Robinson, J. K. 2022).

En la actualidad, el tatuaje se ha vuelto una forma de expresión artística y personal que gana popularidad con mucha rapidez. Es una forma de arte permanente que consiste en inyectar tinta sobre la piel, dejando un registro o una marca donde se muestran las vivencias, creencias e historias personales de cada uno. Personas de todas las edades y estatus sociales optan por hacerse tatuajes por distintos motivos ya sean por estética, expresar sus ideas y creencias, como homenaje, recuerdo o para mostrar su identidad personal. Los tatuajes basados en la mitología griega son una buena opción para aquellos que buscan un diseño representativo y único.

La mitología griega tiene una cultura que siempre ha resultado fascinante. Sus abundantes historias de héroes, monstruos y dioses han inspirado miles de artistas de todas las ramas del arte. Determinar el exacto origen de tatuar mitología griega es complicado como ya hemos mencionado, debido a la escasez de evidencia directa. No obstante, podríamos investigar ciertos indicios al igual que los propios indicios del tatuaje.

Las representaciones en vasijas griegas antiguas muestran imágenes que podrían ser percibidas como tatuajes, aunque su interpretación exacta es discutible. Estas vasijas antiguas a menudo las encontramos decoradas con

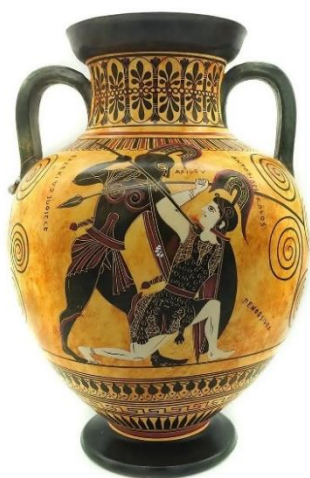

Fig. 1. *Aquiles matando a Penthesilea*, 530 a.C.

Fig. 2. Lorenzo Bernini: *Apolo y Dafne*, 1622-1625.

Fig. 3. *Artemisa y la cierva 'Diana de Versalles'*, siglo 2 d.C, sigue un modelo creado hacia el 330 a. C.

escenas mitológicas, en ocasiones también están dotadas de una valiosa iconografía (Fig. 1).

Las esculturas griegas representan a dioses, héroes y criaturas mitológicas con gran realismo y detalle. Estas obras son perfectas para comprender la anatomía, las expresiones y los gestos de las figuras mitológicas. (Fig. 2) (Fig. 3).

4.2. Un renovado interés

A partir del Renacimiento, la mitología griega y su cultura cautivó a muchos como lo había hecho anteriormente. Esto se manifestó en el arte, la literatura y la filosofía.

Los tatuajes se convirtieron en una forma de expresión personal y rebelión durante el siglo XX. La abundancia de simbolismo e historias basadas en la mitología griega ha inspirado a innumerables tatuados y tatuadores.

Los motivos para elegir un tatuaje con temática mitológica son tan variados como los propios mitos y personas que los llevan.

Esta temática, cargada de historia y cultura, atrae a quienes buscan establecer una conexión con el pasado, explorar el profundo simbolismo de sus personajes y seres, o simplemente encontrar una manifestación artística que resuene con su identidad.

La gente también puede tatuarse la mitología griega con el fin de establecer una conexión con la historia y la cultura ya sea por sus raíces o admiración; por su simbolismo representando valores, ideas y sentimientos y su conexión o empatía con ciertos personajes e historias. Eligen tatuarlos como una manera de mostrar esa faceta. Son un reflejo de la diversidad y la fascinación por la historia.

4.3. El simbolismo y el significado de los mitos griegos

Según la RAE, “un mito es una narración fantástica tradicional, situada en tiempos remotos y protagonizada por seres o fuerzas sobrenaturales, que sirve de explicación a cosas tales como el origen del mundo o la existencia de un fenómeno natural”. Esta definición se refleja claramente en los mitos griegos.

En primer lugar, encontramos a los dioses, quienes simbolizan fuerzas de la naturaleza, valores y sentimientos.

En segundo lugar, encontramos las criaturas mitológicas. Recrean características de los seres humanos o la naturaleza.

Respecto al significado que poseen, se usan para revelar el origen del universo y la humanidad. Narran el comienzo del mismo, la vida y la muerte. Más allá, los mitos encierran valiosas lecciones morales y éticas sobre el bien y el mal, la justicia, el amor y el coraje. También nos permiten reflejar la naturaleza

humana, mostrando emociones, conflictos y decisiones que experimenta el ser humano día a día.

En definitiva, los mitos griegos son un tesoro cultural y un puente entre el pasado y el presente. Elena Gómez Colmenares, una apasionada de los viajes y el turismo nos comenta como a través de sus historias, encontramos respuestas a preguntas fundamentales sobre nuestro origen, moral y naturaleza. Elena también recalca que han dejado una huella indeleble en la cultura actual, influyendo en la forma en que concebimos el heroísmo, la valentía y el amor por la patria.

4.4. El impacto de la mitología en la sociedad

Los mitos griegos han tenido una enorme influencia en la cultura de occidente. Influyeron en el arte, la literatura, la filosofía y la religión. Se siguen usando como referencia para comprender la conducta humana y a día de hoy enriquecen nuestro lenguaje con metáforas y expresiones. Se transmitieron de muchas maneras: La tradición oral transmitía los mitos de una generación a otra a través de relatos, melodías y poemas, mientras que la representación visual representaba los mitos en recipientes, estatuas, pinturas murales y otras formas artísticas, lo que facilitaba su comprensión incluso para aquellos que no sabían leer y no podían comprenderlos por escrito.

4.5. La popularidad de la mitología griega en el tatuaje

La mitología griega es un auténtico arquetipo, lleno de relatos y figuras con las que muchos pueden identificarse. La RAE define los arquetipos como modelos originales y primarios, y esto es evidente en la mitología griega. Desde héroes como Hércules hasta diosas como Afrodita, estas historias y personajes han dejado huella, sirviendo de inspiración y modelo en numerosas formas de arte y cultura a lo largo de los siglos.

Los mitos griegos contienen simbolismo que permite una interpretación subjetiva. Cada figura heroica, divinidad o criatura tiene un significado único que puede conectar con distintas personas. Como ejemplo, un diseño de un Fénix grabado en la piel puede representar el inicio de una vida nueva tras superar desafíos, es un mensaje de superación y esperanza. Pueden servir como medio para manifestar valores, creencias y pensamientos, pero cada individuo tiene la libertad de interpretar los mitos a su manera.

La belleza estética es otro motivo que incita a su popularidad. Las representaciones de la mitología griega suelen ser atractivas. Estas representaciones en el arte han sido una fuente de inspiración para artistas en todas las formas del arte desde hace siglos, cosa que también se traslada al arte del tatuaje en la actualidad.

No podemos dejar de lado la conexión que esta supone con el pasado y la historia. Los tatuajes basados en mitología nos conectan con la cultura y la historia de la antigua Grecia. Esta sociedad ha influido de manera importante en el avance de la cultura de Occidente, por lo que no cabe duda de que ha inspirado en todos los sentidos a mucha gente, haciéndose hueco en la piel de miles de personas.

El significado de un tatuaje de temática mitológica puede ser muy distinto dependiendo de la persona. La interpretación del mito varía según la historia personal y las creencias de cada uno. Según los tatuadores y tatuados, he corroborado que son muchos los motivos de esta realidad y solo cabe aceptar su gran impacto. Lo importante es elegir un diseño que tenga un significado personal y que refleje realmente quién eres.

Las representaciones de héroes, dioses y criaturas en el tatuaje suelen ser muy concretas. En el mundo el tatuaje, es importante sintetizar ciertos elementos para que se entienda la historia que estas contando. Los diseños de este estilo suelen tener elementos concretos que los caracterizan y los hacen únicos y reconocibles ante un público. Los tatuadores deben crear en base a eso y por consiguiente voy a mencionar ciertos ejemplos de personajes de la temática y como se interpretan adaptándose.

Analizamos diseños como el del dios Zeus, el dios del cielo y el trueno que suele ser representado con un rayo en la mano; Poseidón, el dios del mar que normalmente va acompañado de un tridente; Apolo, el dios de la luz, música y poesía representado con un arco; Afrodita, la diosa del amor y la belleza que se muestra con una manzana o un espejo en ocasiones; Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra, junto a un búho o una lanza; Teseo, un héroe que mató al Minotauro al que plasman con una espada y una corona; Medusa, un monstruo que es mostrado con un largo cabello de serpientes que convertía en piedra a quienes la miraban o un ave Fénix, un ave que renace de sus cenizas y símbolo de la inmortalidad a la par que fuego que la rodea.

4.6. El proceso del tatuaje

Tatuar implica combinar arte, técnica y precisión. La máquina de tatuar es el elemento más importante de todo el proceso, a esta se le pone una aguja para insertar tinta en la capa dérmica de la piel y crear los diseños.

Cada aguja tiene un tamaño y una forma distinta para obtener una variedad de efectos, desde trazos finos hasta extensos parches de color. La calidad y durabilidad de la tinta son esenciales para la durabilidad del diseño. Para que el tatuaje sea permanente, la aguja debe traspasar la epidermis que es la primera capa de la piel y depositar la tinta en la segunda capa llamada dermis, donde los vasos capilares la absorben. La dermis cicatriza, pero la tinta permanece en la segunda capa, a una profundidad de 1,5mm aproximadamente.

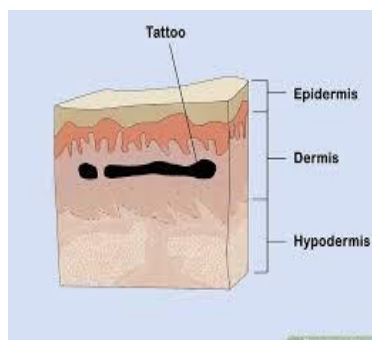

Fig. 4. Imagen de Subdermo blog.

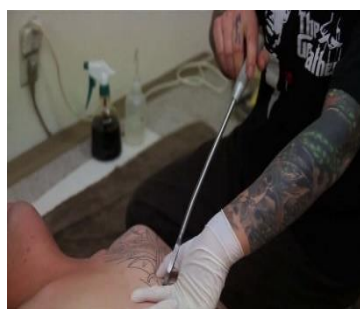

Fig. 5. Fotografía LogiaBCN. Tebori, el arte del tatuaje japonés.

Fig. 6. Sebastián Santamaría, fotografía tatuaje handpoke.

Se requiere una serie de materiales y herramientas para poder tatuar, entre esto se encuentra: una máquina de tatuar tal y como hemos mencionado anteriormente, una variedad de agujas, tintas y pigmentos, desinfectante, pieles sintéticas, guantes desechables, vaselina y varias cosas más.

Todos estos materiales son básicos para ofrecer un servicio de calidad, y nos permiten seguir las medidas de higiene y seguridad apropiadas, requisito que deben cumplir todos los estudios de tatuajes.

4.7. La técnica *handpoke* y *tebori*

Cabe destacar que antiguamente los tatuajes se hacían de manera manual, sin el uso de una máquina; por esto encontramos tatuajes hechos con estas dos técnicas: *Handpoke* y *Tebori*.

El *handpoke* es un tipo de tatuaje hecho a mano. Es una técnica muy poco agresiva para la piel, pero muy lenta. Se recomienda, sobre todo, para tatuajes pequeños.

La técnica *tebori* es originaria de Japón y el tatuaje se realiza totalmente de forma manual, por lo que lo que es bastante doloroso. Se emplea para hacer grandes diseños inspirados en la cultura japonesa, como son los peces koi o las flores de sakura. La palabra *tebori* hace referencia al arte en la piel que los japoneses realizan a mano alzada, con una aguja en una vara de bambú, con la cual introducían la tinta en la piel.

Camilo Marulanda Díaz, tatuador quien se dedica a este estilo desde hace cinco años nos explica la diferencia significativa con el tatuaje con máquina, “y es que toca estar pendiente del voltaje, de la vibración y de un montón de cosas. En cambio, en *handpoke*, eres tú con tu mano y no hay ningún instrumento eléctrico que esté traduciendo el movimiento, entonces el contacto con la piel es más directo”.

4.8. La importancia del estilo y la técnica en la elección del tatuaje

Es crucial elegir un estilo y una técnica que se ajusten a la idea que se quiere expresar. Encontrar un tatuador que tenga la habilidad de plasmar la visión y a la vez tenga el conocimiento para poder realizarla es el primer paso. Varios factores juegan un papel importante a la hora de hacer un buen tatuaje; sin embargo, dos de los más importantes son la técnica y el estilo.

La técnica y el estilo son fundamentales porque expresan identidad permitiendo que las personas reflejen su personalidad y estilo único a través del arte en su piel. Además, cada estilo tiene su propio lenguaje e influye en la durabilidad ya que una buena técnica asegura que el tatuaje mantenga su apariencia a lo largo de los años y envejezca bien.

Las técnicas son:

- El diseño, creado a través de la precisión de las líneas en el *linework*.
- El sombreado que se usa para añadir dimensión y cuerpo al diseño del tatuaje.
- El colorido que realza el diseño y le da un toque llamativo.
- El puntillismo (también llamado *dotwork*) que crea el diseño con pequeños puntos de tinta y la técnica de arrastre.

Los estilos de tatuaje más conocidos son: el realismo, el neotradicional, el tradicional, blackwork, el geométrico y la acuarela.

- Realismo: Busca representar con precisión la anatomía, los detalles y la textura.
- Neotradicional: Reinterpreta los diseños tradicionales con un toque más innovador.
- Tradicional: Se caracteriza por trazos gruesos, colores sólidos y diseños sencillos.
- *Blackwork*: Usa solo tinta negra para y crea diseños con mucho contraste.
- Geométrico: Usa formas geométricas y patrones para representar las figuras.
- Acuarela: tiene un acabado que se parece a la pintura de acuarela con colores suaves y degradados sutiles.

Fig. 7.
Artem Yosh. Captura de la página del Instagram de @yoshguitar, 'realismo'.

Fig. 8.
Israel Celli. Captura de la página del Instagram de @israelcelli. 'tradicional'.

Fig. 9.
Nuñez Gracyher. Captura de la página del Instagram de @gracy.tattoo, 'blackwork'.

4.9. La relación entre la ilustración y el tatuaje

La ilustración y el tatuaje son dos disciplinas que se complementan entre sí. La mayoría de los tatuajes empiezan con un dibujo, ya sea a mano como se hacía tradicionalmente o en formato digital.

La ilustración juega un papel fundamental en el diseño de los tatuajes. Permite expresar ideas, sentimientos y significados de manera creativa y atractiva desde un punto de vista visual. Permite comunicar bien el concepto del tatuaje al tatuador y al cliente; experimentar con diferentes estilos y composiciones previos al tatuaje definitivo; crear diseños personalizados que se ajusten al gusto del cliente.

Los tipos de ilustración son igual a los estilos del tatuaje, sin embargo, las herramientas varían un poco. Podemos encontrar herramientas como:

- Lápiz y papel: Para bocetos y estudios preliminares.
- Tableta gráfica: Permite crear diseños digitales con mayor precisión y flexibilidad.
- Un *software* de dibujo. En mi caso, he usado el Procreate para hacer mis ilustraciones.

Un buen ejemplo de la fusión de disciplinas es la existencia de muchos ilustradores que se centran en diseñar ilustraciones exclusivamente para tatuajes, con un estilo único y ajustado a las exigencias de este arte. También existen publicaciones especializadas en tatuajes que incluyen ilustraciones de calidad y se llevan a cabo eventos que fusionan ilustración y tatuaje, exhibiendo la relación entre ambas prácticas. La relación entre la ilustración y el tatuaje es una relación creativa que beneficia a ambas disciplinas artísticas. Y hace posible la rápida producción de diseños exclusivos.

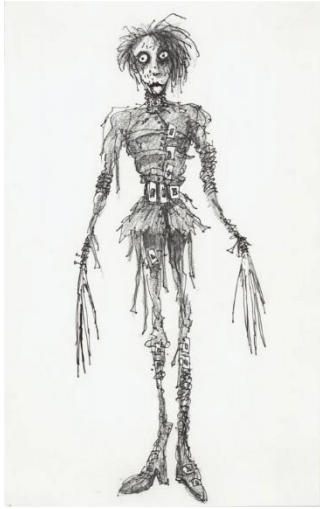

Fig. 10. Tim Burton:
Eduardo Manostijeras,
1990.

Fig. 11. Odilon Redon: *El ciclope*, 1914.

Fig. 12. Aubrey Beardsley:
The Climax, 1893.

5. DESARROLLO DEL PROYECTO

5.1. Referentes artísticos

Hay muchos artistas e ilustradores que me han inspirado en el recorrido de este proyecto. La influencia de estos artistas en mi estilo de ilustración y tatuaje se manifiesta en varias áreas: la narrativa visual, la atención al detalle, el simbolismo, el color, la ornamentación, el propio diseño... integrar estos elementos en mi trabajo me ha permitido desarrollar un estilo que considero único y que combina la profundidad y simbología con una estética visualmente impactante.

Todos ellos, a pesar de que pertenecen a épocas y estilos diferentes, comparten características que los hacen adecuados para la adaptación de ilustraciones mitológicas en tatuajes, esto lo mencionaré en los siguientes párrafos:

TIM BURTON

Artista conocido por su estilo neogótico surrealista me aporta un enfoque oscuro a la hora de reinterpretar los mitos griegos. Sus ilustraciones y diseños que tienen un carácter tan único podrían traducirse en tatuajes memorables y podrían ser adaptados para tatuajes con mayor énfasis en los contrastes y las sombras.

ARTHUR RACKHAM

Ilustrador británico famoso por sus detalladas y etéreas ilustraciones de cuentos de hadas y mitología. Sus obras se caracterizan por tener un estilo delicado y detallado, perfecto para representar la complejidad de los mitos griegos. Su estilo podría ser traducido al tatuaje mediante técnicas de líneas finas y sombreado detallado.

ODILON REDON

Maestro del simbolismo francés que conecta la mitología griega, los sueños y la introspección. Ofrece una visión introspectiva que puede añadir profundidad simbólica a los tatuajes. Sus obras dotadas de tonos oscuros y su uso del color puede ser adaptado al tatuaje utilizando técnicas de sombreado y gradación de color muy marcado.

Fig. 13. John William Waterhouse: *Pandora*, 1898.

Fig. 14. Nikko Hurtado: Captura de la página del Instagram de @nikkohurtado.

Fig. 15. Carles Bonafé: Captura de la página del Instagram de @carlesbonafe.

GUSTAV KLIMT

Artista que utilizó la mitología griega como fuente de inspiración para gran parte de sus pinturas y dibujos. Sus obras se caracterizan por su uso del simbolismo, el uso del dorado y los motivos decorativos. Su uso de detalles ornamentales y patrones puede ser adaptado a tatuajes que utilizan técnicas de puntillismo o líneas finas, sin embargo, aquello que más se ha visto reflejado en mi trabajo es su uso de color en mis serigrafías.

AUBREY BEARDSLEY

Ilustrador británico conocido por sus ilustraciones de estilo Art Nouveau de temas mitológicos. Sus obras se caracterizan por líneas negras muy delimitadas, algo ideal para tatuajes, ya que tiene mucho contraste que se traduce bien a la piel y hace de sus diseños algo fácilmente legible.

JOHN WILLIAM WATERHOUSE

Pintor británico que pintó escenas de la mitología griega y leyendas romanas. Sus obras se caracterizan por su uso de luz, sombra y atención al detalle. Las composiciones y color en sus obras pueden ser fuente de inspiración para tatuajes, se podrían adaptar bien a estilos de tatuaje como el realismo y el neorealismo.

NIKKO HURTADO

Tatuador con un estilo neotradicional muy llamativo y vibrante con líneas gruesas y un carácter moderno. Crea tatuajes en color que parecen fotografías. Puede adaptar cualquier pintura clásica a un tatuaje realista, manteniendo la esencia cuando le da vida en la piel; cosa que yo aspiro a conseguir.

CARLES BONAFÉ

Tatuador valenciano conocido por su trabajo realista en negro y gris. Sus tatuajes recogen detalles de diosas y dioses griegos con mucha precisión. Su estilo puede añadir un tono dramático y sombrío a las representaciones mitológicas, pero me he centrado más en su manera de plasmar las sombras y texturas que hace que resalte la intensidad cualquier diseño.

5.2. Referentes literarios

Como fuentes primarias para documentarme y desarrollar este proyecto se encuentran los artefactos arqueológicos: vasijas, esculturas y frescos que representan escenas mitológicas; esculturas: estatuas de dioses y héroes griegos; Ilustraciones contemporáneas que reinterpretan los mitos griegos en diferentes estilos; diseños de portadas de libros; diseños de tatuajes basados en mitos griegos; pintores...

Como 'fuentes secundarias', siguiendo el apartado de referentes, considero importante mencionar algunas de las lecturas que me han acompañado a lo largo de todo el proyecto.

Entre ellas, el libro "Mitos griegos" de Maria Angelidou, adaptado por Miguel Tristán con ilustraciones de Svetlin. Este libro recoge de manera clara y completa las historias más importantes de la mitología griega, proporcionando una base ilustraciones, mostrándome cómo representar a los personajes y las escenas mitológicas de manera efectiva y evocadora. La forma en que combina texto e imagen este libro me ha enseñado mucho sobre como integrar visualmente elementos complejos. Me ha permitido comprender a los personajes, las tramas y los simbolismos que las rodean y las ilustraciones de Svetlin también han sido una fuente de inspiración. Cabe mencionar el libro "Enciclopedia ilustrada de mitología" de Marisa Belmonte y Margarita Burgueño. Ofrece una recopilación detallada y fácil de entender de una variedad de mitos de diferentes culturas. Al abarcar mitologías de diferentes culturas, me ha permitido ampliar mi visión más allá de la mitología griega. Esta diversidad ha enriquecido mi proyecto, aportando una perspectiva más global, que ha influido en el desarrollo de mis diseños y ha hecho mi trabajo más inclusivo. Además, proporciona contexto histórico y cultural, lo cual ha sido vital para situar las historias en su entorno original y mantener la autenticidad mientras se adaptan al arte del tatuaje.

Buscar portadas de libros ha sido esencial para diseñar la portada de la caja estampada para el proyecto. Me ha dado abundantes ideas sobre cómo transmitir visualmente la temática y el tono del contenido. Los elementos gráficos, los colores y la tipografía que se usan en estas portadas han sido una fuente directa de inspiración. Observar cómo se mantiene una coherencia estilística me ha ayudado a asegurar que mi proyecto tenga una visual adecuada. La armonía entre todos los elementos de diseño también me ha enseñado a equilibrar gráficos, texto e ilustraciones para crear una imagen cohesiva y atractiva.

Pese a inspirarme en estos referentes, me esfuerzo por aportar originalidad a mi diseño, asegurando que la portada de la caja tenga un carácter distintivo.

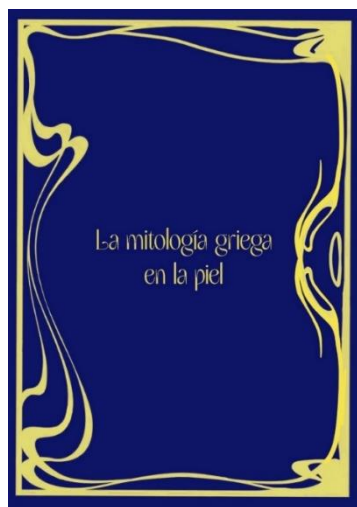

Fig. 16. Diseño de la portada *La mitología griega en la piel*, creación propia.

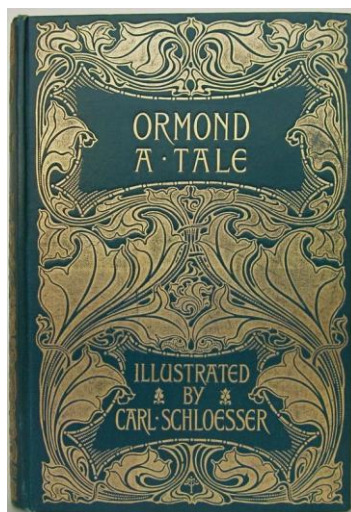

Fig. 17. Carl Schloesser: *Ormond A Tale*, 1895.

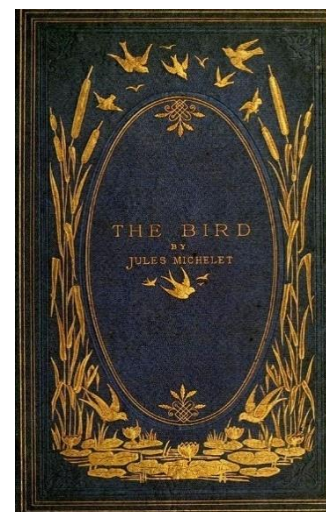

Fig. 18. Jules Michelet: *The bird*, 1856.

5.3. Selección de mitos y personajes

El motivo que me llevó a escoger estos mitos y personajes es que son historias profundas e impactantes que resuenan conmigo. Cada uno de estos mitos griegos simboliza aspectos importantes de la vida, haciendo que sean perfectos para trasladarlos al arte del tatuaje.

- *El Mito de la Fuerza de Atlanta:* Atlanta simboliza fuerza e independencia. Su historia motiva a muchas personas, resuena especialmente en mujeres y las invita a celebrar su propio poder. Tatuarse a Atlanta es un recordatorio constante de la propia fuerza interior.
- *El Mito de la Caja de Pandora:* Este mito habla de la curiosidad humana y las consecuencias de nuestras acciones. Representa lo complicada que es la vida y la necesidad de mantener la esperanza, algo que muchas personas quieren recordar.
- *El Mito de la Caída de Ícaro:* La historia de Ícaro nos advierte de los peligros de la ambición en exceso y la importancia del equilibrio. Ícaro es un símbolo de sus propias metas y límites.
- *El Mito de Apolo y Dafne:* El relato de Apolo y Dafne es sobre el amor no correspondido. Dafne convirtiéndose en un laurel simboliza cambio y sacrificio, algo con lo que muchos pueden identificarse al pensar en su evolución como persona.

El Mito de Orfeo y Eurídice: Orfeo y Eurídice representan el amor eterno y la pérdida. Muchos que experimentan la pérdida y su dolor encuentran en este trágico romance una representación de su propio amor y duelo.

- *El Mito de Medusa:* Medusa es una figura de poder y protección. Puede convertir a los hombres en piedra y encarna el poder y la resistencia. Mucha gente elige a Medusa para simbolizar su propio poder interior y capacidad de enfrentarse a cualquier situación.
- *El Mito de Las Tres Hermanas del Destino:* Las *Moiras*, representan el destino y el control sobre la vida, el ciclo de la vida para ser más específicos y la muerte que llega a todo el mundo. Nos recuerda la importancia de aceptar nuestro camino. Es una buena elección para la gente que medita mucho sobre su destino.
- *El Mito de Prometeo:* Prometeo es la rebeldía. El sacrificio por el bien mayor. Esto resuena en aquella gente que valoran la lucha, el coraje y el sacrificio por aquello en lo que creemos.
- *El Mito del Nacimiento de Afrodita:* La diosa que representa el amor y la belleza. Su nacimiento del mar es la imagen de la creación, perfecta para quienes quieren plasmar el amor, la pasión y la belleza.

Cada uno de estos mitos tiene algo que a mi parecer permite la expresión de identidad, valores y experiencias; casan con los aspectos más fundamentales y emocionales de la vida humana.

5.4. Simbología y colorido de las estampas

La elección de colores amarillo, naranja y azul es una paleta repleta de significado. Cada uno aporta un valor. Además, estos tres colores forman un trío de colores complementarios, una combinación que crea una armonía visual que a su vez es llamativa para el espectador

En el mundo de la pintura antigua, el color amarillo no solo era un elemento estético, sino que también tenía un profundo significado. Su asociación con el oro, un metal valioso, lo convertía en el color ideal para representar conceptos como la divinidad, la riqueza y la luz. Los artistas de la antigüedad utilizaban el amarillo para pintar a dioses y diosas, así como para representar escenas relacionadas con la mitología y la religión. Por ejemplo, en las pinturas egipcias, el amarillo se empleaba para representar el sol, símbolo de la divinidad, y la piel de los faraones, representantes de la realeza. En Grecia y Roma, el amarillo también se asociaba con dioses como Apolo y Venus, y se utilizaba para representar escenas de victorias y batallas. Durante la Edad Media, el simbolismo del amarillo en la pintura se mantuvo en su mayoría. Se utilizaba con frecuencia en representaciones de la Virgen María, los ángeles y los santos,

Fig. 19. Gustav Klimt: *Hygieia*, 1907.

Fig. 20. Gustav Klimt: *El beso*, 1908.

Fig. 21. *Se trata de una ilusión*, creación propia.

paraísos; simbolizaba la luz de dios, *Ego Sum Lux Mundi*, que venció a las tinieblas y surgió con la creación.

La elección del amarillo no ha sido casualidad. Este color, que aporta luminosidad y calidez es perfecto para expresar ideas y emociones. En mis serigrafías, el amarillo evoca una sensación de optimismo, fuerza y conexión con lo divino.

El azul es un color que ha tenido mucha presencia en la mitología griega, ya que se asocia con dioses, diosas y elementos del universo. En mis serigrafías, el azul representa poder, cielo, agua, paz y un ambiente reflexivo con una gran conexión espiritual.

El naranja; la mezcla del color amarillo, el color del sol y la divinidad, mezclado con el rojo, símbolo de pasión, sangre y guerra también juega un papel importante. Aporta vida a las escenas y transmite emoción y dinamismo, capaz de cautivar al espectador.

En definitiva, la paleta de colores de mi TFG la considero un lenguaje visual que me permite contar las historias, transmitir emociones y conectar con la esencia de la mitología griega de una manera personal y profunda. He creado una mayor coherencia y conexión entre las serigrafías gracias a ello, aportándole un significado adicional.

El artista Gustav Klimt, como he mencionado previamente, ha sido fuente de inspiración para este proyecto. Su estilo único, pero sobre todo su uso del color e interés por el simbolismo y la mitología me ha inspirado para crear obras originales y significativas que exploren la belleza y profundidad de estos mitos.

Algunas de sus obras con clara influencia de la mitología griega son Danae, Leda y el cisne y El beso.

5.5. Desarrollo del estilo

Con la experimentación de varios estilos, hallé el modo de representar los mitos a mi manera. Consideré estos aspectos cruciales: las líneas y el diseño, los detalles, la adaptabilidad al tatuaje y la composición.

Las líneas de las ilustraciones son claras y están bien definidas, lo cual es esencial para que un tatuaje se mantenga bien con el paso del tiempo. La fluidez y concordancia de las líneas aporta la armonía del diseño. Mi paleta de colores compuesta por tres tonos, el claro (amarillo) el medio (naranja) y el oscuro (azul) aporta un fuerte contraste para asegurar que los elementos importantes del diseño destaquen, lo que facilita la legibilidad y el impacto visual.

Los detalles los elegí con cuidado para no sobrecargar el diseño. La intención era no hacerlos excesivamente complejos.

La habilidad de ajustarse al tatuaje fue lo más complicado. La simplicidad ayuda mucho. Hace posible que los tatuajes se elaboren sin ser demasiado complicados y considerando su envejecimiento, los pequeños detalles que podrían desvanecerse o volverse imperceptibles con el tiempo los omití

directamente. Los diseños también deben funcionar en distintos tamaños, clave para hacer tatuajes versátiles en diferentes partes del cuerpo.

La armonía en cada ilustración ha sido posible gracias a la disposición de cada elemento. Se debe ver bien desde cualquier ángulo y ser uniforme en su totalidad.

5.6. Bocetos y composiciones previas

Durante la fase de ejecución del proyecto, a través de collages y bocetos elaborados, pude sintetizar la composición visual de todas las ilustraciones, y ver como funcionarían como conjunto. Además, esto también me ayudó a anticipar posibles errores y hacer mejoras que creyera oportunas antes de ilustrarlo todo con detalle.

El orden de las historias no es especialmente relevante, ya que cada una asegura coherencia en cuanto a la historia narrada por sí sola.

Fig. 22. Bocetos del proyecto.

5.7. Ilustraciones y su adaptación a la serigrafía

Fig. 23. Fitolito correspondiente a la tinta azul.

Fig. 24. Ilustración *La fuerza de Atlanta*, creación propia.

5.7.1. El mito de la fuerza de Atlanta

“Atalanta se resistía a unirse a cualquier hombre. Sin embargo, los pretendientes abundaban y la asediaban. Para poner fin a la molestia, la mujer anunció que se casaría solo con aquel hombre que fuese capaz de vencerla en una carrera. Sin embargo, si el hombre perdía, ella lo mataría” Sánchez, E. (2022).

Fig. 25. Fitolito correspondiente a la tinta naranja

Fig. 26. Ilustración *La caja de Pandora*, creación propia.

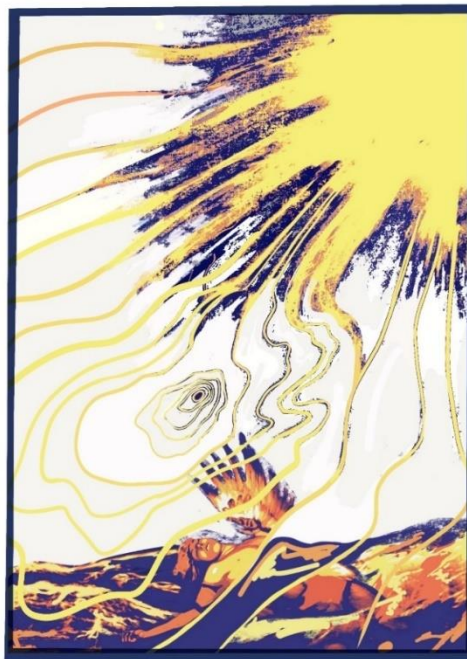
5.7.2. El mito de la caja de Pandora

“Llegó un día en que Pandora no pudo aguantar más. Su curiosidad era tan fuerte que ni siquiera podía dormir, así que cedió al fin a la tentación y abrió la caja” Angelidou, M. (2015).

Fig. 27. Fitolito correspondiente a la tinta amarilla.

Fig. 28. Ilustración de La caída de Ícaro, creación propia.

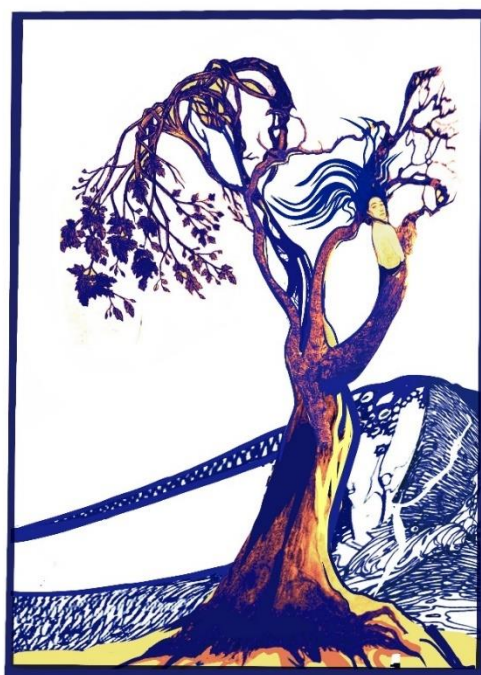
5.7.3. El mito de la caída de Ícaro

“Dédalo comprendió la terrible verdad: su hijo, inconsciente y temerario como todos los jóvenes, había confiado demasiado en su propia habilidad, había querido volar más alto que los pájaros, y el sol había castigado su soberbia deritiéndole las alas para que se ahogara en el mar” Angelidou, M. (2015).

Fig. 29. Fitolito correspondiente a la tinta azul.

Fig. 30. Ilustración de Apolo y Dafne, creación propia.

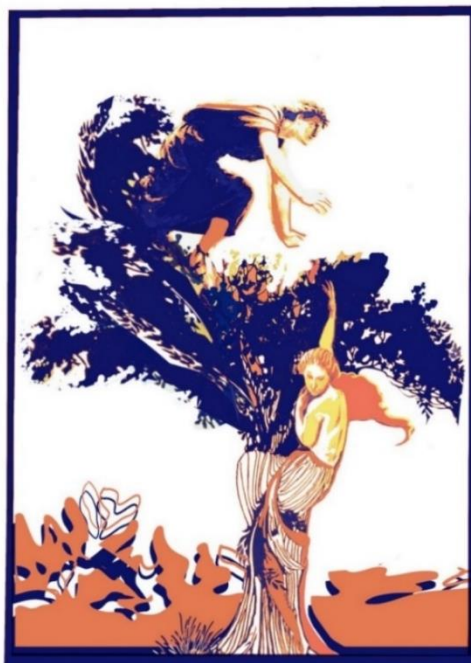
5.7.4. El mito de Apolo y Dafne

“De sus pies nacieron raíces que se hundieron en la tierra, y su rostro, su bello rostro de rosadas mejillas, se transformó en una altura corteza. Peneo había pensado que la mejor manera de salvar a su hija era despojarla de su forma humana, así que había convertido a Dafne en un laurel, en el primer laurel que existió en el mundo.” Angelidou, M. (2015).

Fig. 31. Fotolito correspondiente a la tinta naranja.

Fig. 32. Ilustración *Orfeo y Eurídice*, creación propia.

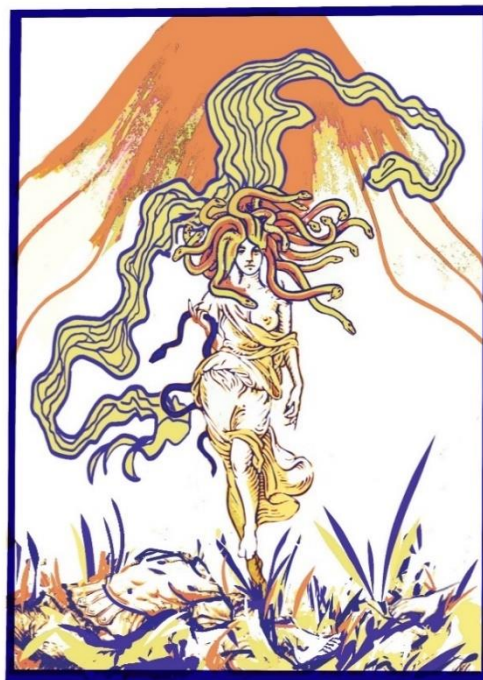
5.7.5. El mito de Orfeo y Eurídice

“Orfeo sentía que, sin Eurídice, su vida no tenía sentido. Por eso decidió llevar a cabo una hazaña sobre humana: viajar al más allá para recuperar a su esposa.” Angelidou, M. (2015).

Fig. 33. Fotolito correspondiente a la tinta azul.

Fig. 34. Ilustración *Medusa*, creación propia.

5.7.6. El mito de Medusa

“Medusa había sido una mujer muy hermosa, pero los dioses la habían castigado arrebatándole su belleza. Los sedosos cabellos de medusa se convirtieron entonces en fieras serpientes, sus ojos se transformaron en negros abismos y sus dientes se volvieron tan grandes y afilados que le desgarraban los labios y las mejillas.” Angelidou, M. (2015).

Fig. 35. Fitolito correspondiente a la tinta azul.

Fig. 36. Ilustración *Las tres Hermanas del Destino*, creación propia.

5.7.7. El mito *Las tres Hermanas del Destino*

“Su función es regular la vida de cada mortal, desde su nacimiento hasta su muerte, con ayuda de un hilo que la primera hilaba, la segunda enrollaba, y la tercera cortaba cuando llegaba el final de esa existencia. Ellas son las que impiden que un dios intervenga en batalla, para evitar la muerte de un mortal, cuando esta es ya su destino”. Desconocido (2013).

Fig. 37. Fitolito correspondiente a la tinta naranja.

Fig. 38. Ilustración *Prometeo*, creación propia.

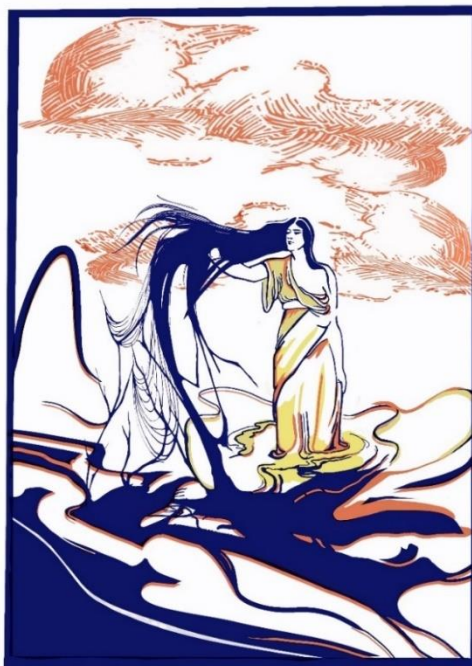
5.7.8. El mito de *Prometeo*

“Prometeo subió al monte Olimpo y, sin que nadie lo viera, acercó una pequeña astilla al fuego que Zeus les había arrebatado a los hombres y la guardó en una cáscara de nuez. De regreso a la tierra, encendió con aquella astilla una antorcha y se la regaló a los hombres para que pudieran calentarse de nuevo.” Angelidou, M. (2015).

Fig. 39. Fitolito correspondiente a la tinta azul.

Fig. 40. Ilustración *El nacimiento de Afrodita*, creación propia.

5.7.9. El mito del nacimiento de Afrodita

“Los órganos reproductores de Urano cayeron al mar, y al entrar en contacto con el agua, formaron una espuma. De esta espuma nació Afrodita. Afrodita no nació como bebe, sino que emergió del mar como una mujer adulta. Y no era una mujer cualquiera, sino una de belleza incomparable.” Desconocido (s.f).

5.8. PROCESO DE LA SERIGRAFÍA

La serigrafía es una técnica de impresión creada en Reino Unido hacia mediados del siglo XIX. He usado esta técnica para crear estampas que ilustren personajes y escenas relacionadas con estos relatos de la mitología griega.

El proceso serigráfico es bastante complejo. Para realizar el proyecto escogí con precaución las historias que me cautivaron por su narrativa y simbolismo. A partir de estas historias, hice bocetos y composiciones que luego dieron vida a mis estampas. Los bocetos eran archivos digitales hechos con Procreate y los preparé para serigrafía ajustando el tamaño, la resolución, la separación de colores por capas y otros aspectos.

Se deben tener en cuenta varias cosas a la hora de empezar a estampar con la técnica. Para preparar el soporte desde donde se estampa lo primero es elegir la malla serigráfica adecuada en función del tamaño y diseño. Debe tener la cantidad de hilos adecuada para obtener la definición y nitidez deseada. La malla se emulsiona con una sustancia fotosensible; se expone a través del lado positivo del diseño, permitiendo que la emulsión se endurezca en las áreas no expuestas y luego se limpia con agua para eliminar la emulsión no curada. Para la estampación del diseño, se debe elegir la tinta adecuada según el material de impresión; una vez estampado el diseño con la tinta que se quiera se debe dejar

secar. El orden de las capas en la serigrafía es crucial, de ello depende el resultado. Para este trabajo, la mejor decisión fue estampar los diseños de claro a oscuro: en la primera capa se stampa el amarillo, en la segunda el naranja y en la tercera el azul.

Documenté el proceso creativo, detallando los pasos que seguí y analicé los resultados que obtuve. Esto me permitió comprender mejor el proceso serigráfico y enriquecer mi TFG.

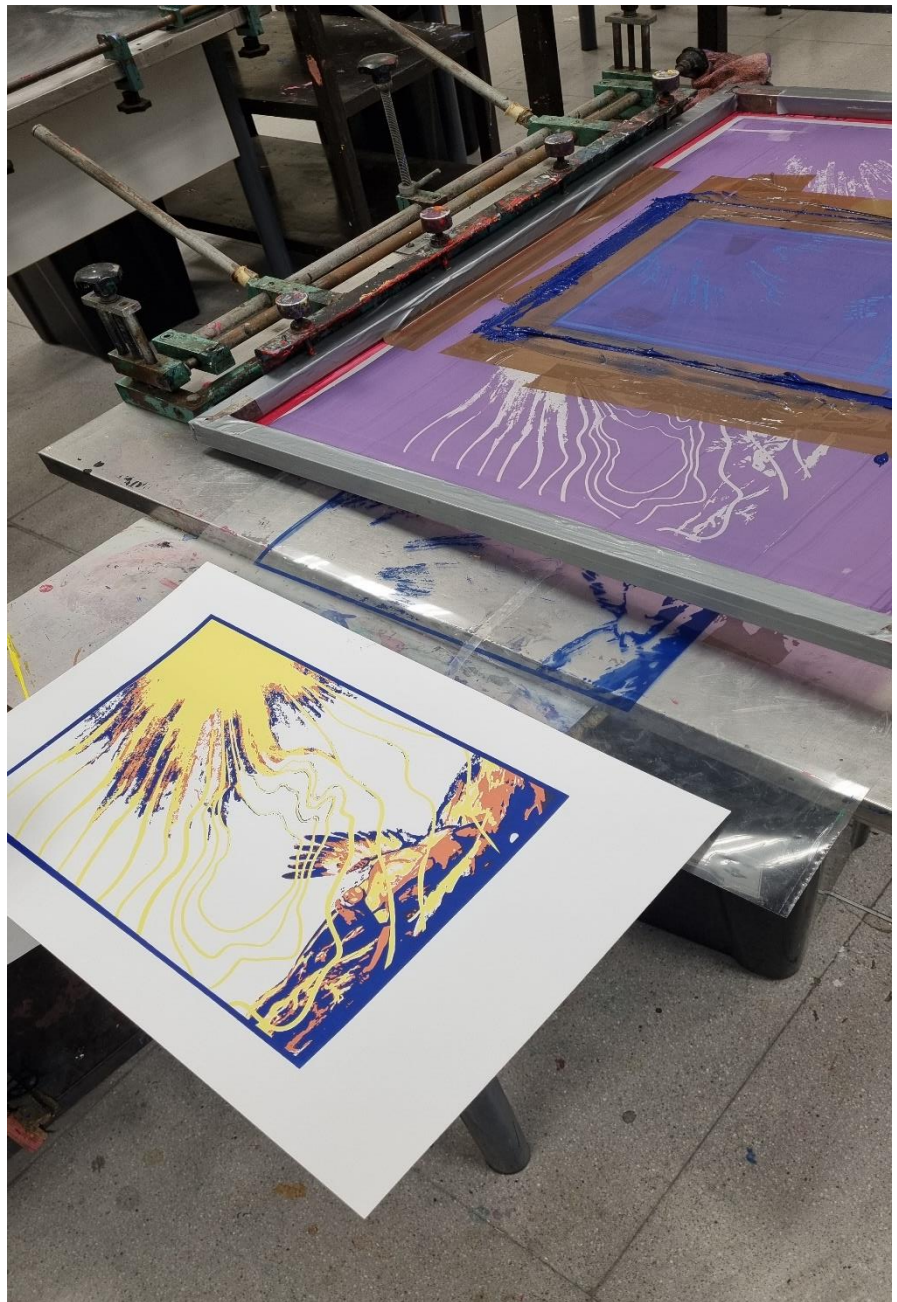

Fig. 41. Materiales para la serigrafía.

Fig. 42. Proceso de serigrafía.

5.9. Adaptación de la serigrafía al tatuaje y *mockups*

En el desarrollo de este proyecto, he adaptado las nueve ilustraciones para que cumplan a la vez su rol como tatuajes. Esto ha sido posible a través de la simplificación del diseño, los contornos claros y pulcros, la elección de colores que en este caso para tatuaje es negro (los diseños en tatuajes en blanco y negro suelen envejecer mejor) y el posicionamiento en el cuerpo.

Al elegir las partes del cuerpo para lucir un tatuaje, es fundamental considerar la visibilidad, el espacio disponible y la preferencia del cliente. A continuación, se detallan algunas de las partes más comunes y significativas del cuerpo para los tatuajes, junto con las razones por las cuales son importantes.

El brazo y antebrazo es una zona muy versátil. Son de las partes más visibles y versátiles del cuerpo. Puede disimularse fácilmente con ropa o mostrarse según se desee. Es una zona perfecta para diseños que se extienden en longitudinal.

La espalda ofrece el área más grande del cuerpo, permitiendo diseños extensos y detallados, su superficie es bastante plana cosa que facilita la realización de tatuajes y además pueden mantenerse cubiertos o mostrarse según la preferencia, lo que los hace adecuados para diseños personales y significativos.

La pierna proporciona una superficie vertical perfecta para diseños que se extienden en dirección descendente. Pueden realizarse en esta zona tanto tatuajes grandes y detallados en el muslo o pantorrilla, así como diseños más pequeños en el empeine o tobillo.

Fig. 43. *Mockup* tatuaje 'La caída de Ícaro'.

Fig. 44. *Mockup* tatuaje 'El nacimiento de Afrodita'.

Fig. 45. *Mockup* detalle tatuaje 'Medusa'.

Fig. 46. *Mockup* tatuaje 'Medusa'.

Fig. 47. Mockup tatuaje 'La caja de Pandora'.

Fig. 48. *Mockup* tatuaje 'Apolo y Dafne'.

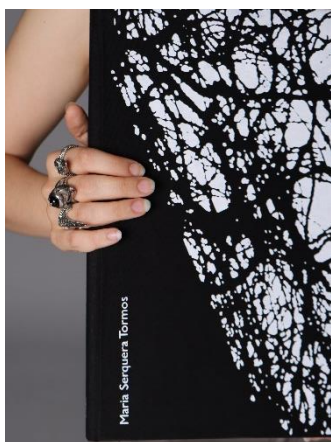

Fig. 49. Proyecto final de la asignatura de serigrafía

5.10. Producción artística

Tomé la decisión de hacer una caja para presentar mis ilustraciones. Una caja bien diseñada y estéticamente atractiva permite presentar los diseños de manera organizada y accesible, lo que facilita la apreciación del trabajo.

El año pasado, hice un proyecto final de asignatura con este mismo método, una caja con estampas de diseños de tatuajes. Obtuve excelentes resultados y la experiencia me ha proporcionado las habilidades necesarias para repetir el proceso en un formato más grande. (Fig. 49)

La caja mide 37cm x 52cm x 4cm. Durante el proceso, he tenido que ajustar también las estampas que tenían distintas medidas, esto me ha generado complicaciones, pero he sabido resolverlas.

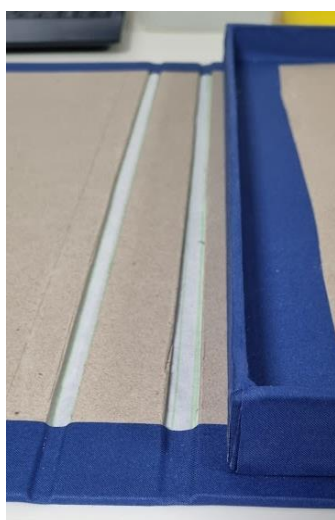

Fig. 50. Construcción de la caja del trabajo de fin de grado.

Fig. 51. Construcción de la caja del trabajo de fin de grado.

Fig. 52. Portada de la caja estampada.

6. LA MATERIALIZACIÓN DE LA OBRA

Fig. 53 y 54. Portada y lomo de la caja.

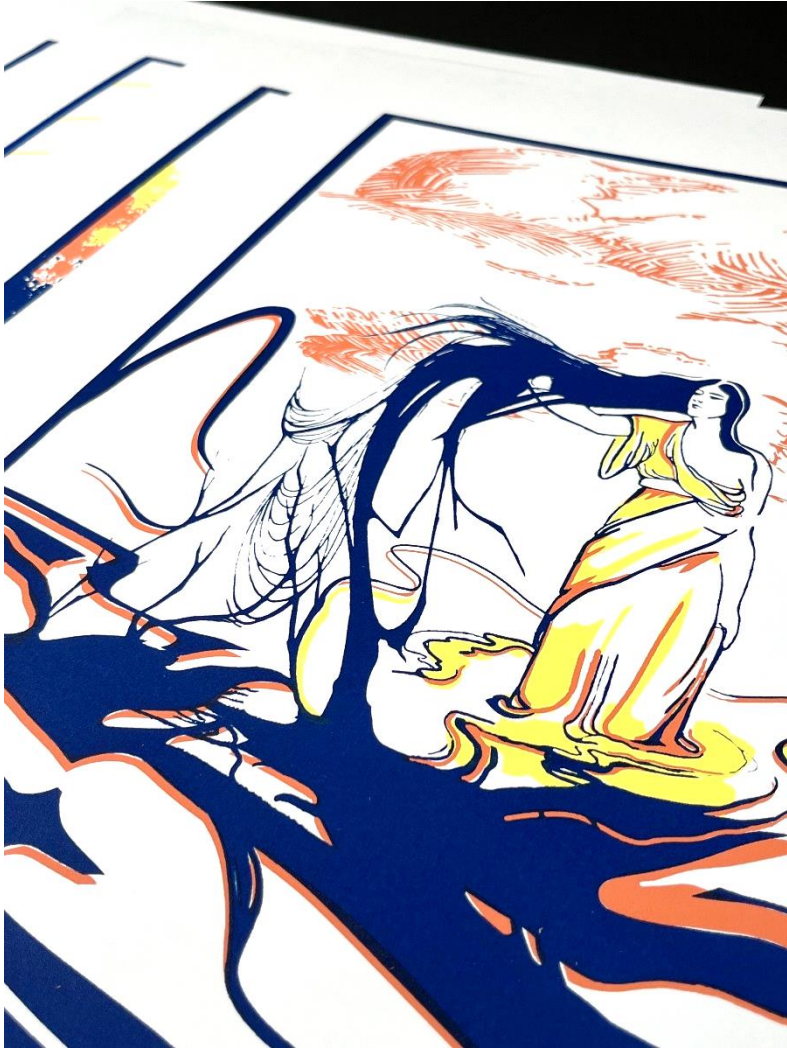

Fig. 55 y 56.
Planos detalle.

Fig. 57. Plano detalle del interior.

Fig. 58. El mito de Apolo y Dafne.

Fig. 59. El mito del nacimiento de Afrodita.

Fig. 60. El Mito de Orfeo y Eurídice.

Fig. 61. El mito de la caja de Pandora.

Fig. 62. El mito de la fuerza de Atlanta.

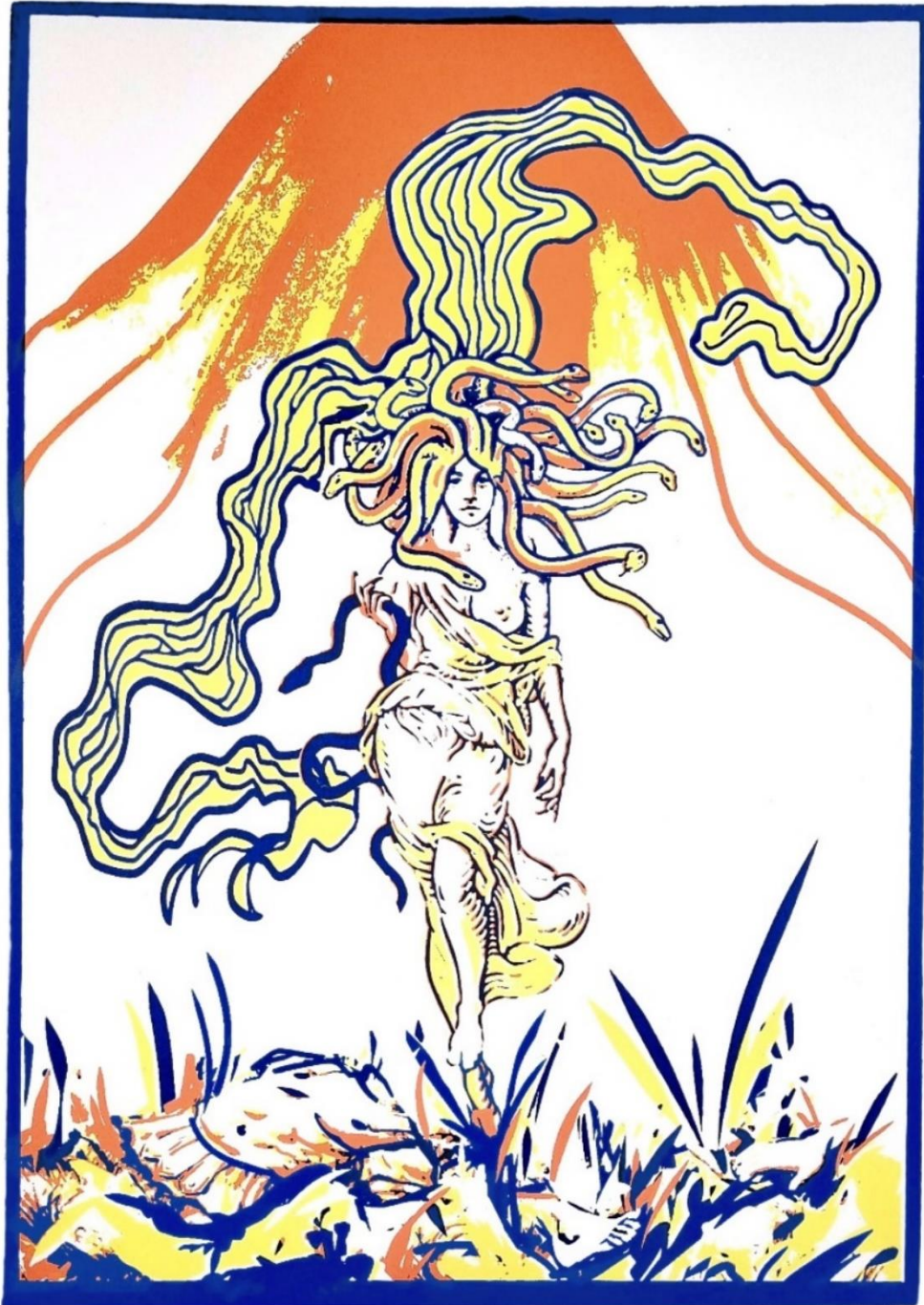

Fig. 63. El mito de Medusa.

Fig. 64. El mito Las tres Hermanas del Destino.

Fig. 65. El mito de Prometheus.

Fig. 66. El mito de la caída de Ícaro.

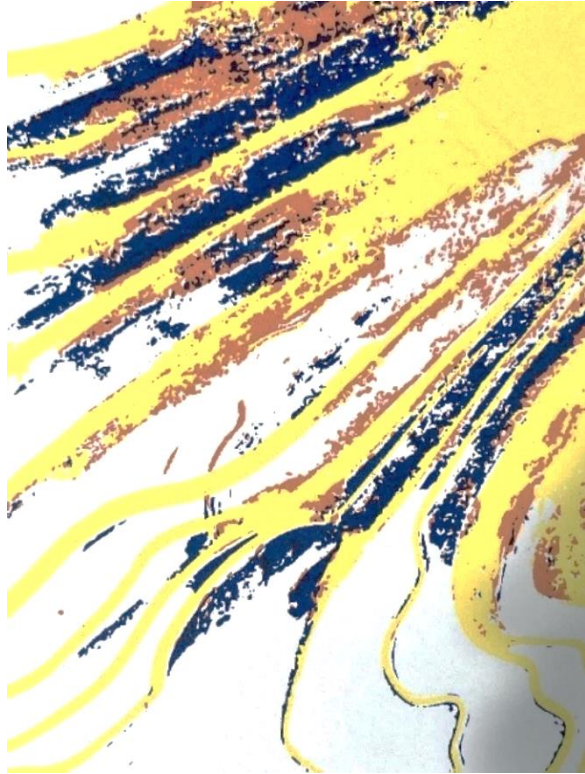

Fig. 67, Fig. 68, Fig. 69, Fig. 70.
Detalles de las estampas.

Fig. 71, Fig. 72, Fig. 73, Fig. 74.
Detalles de las estampas.

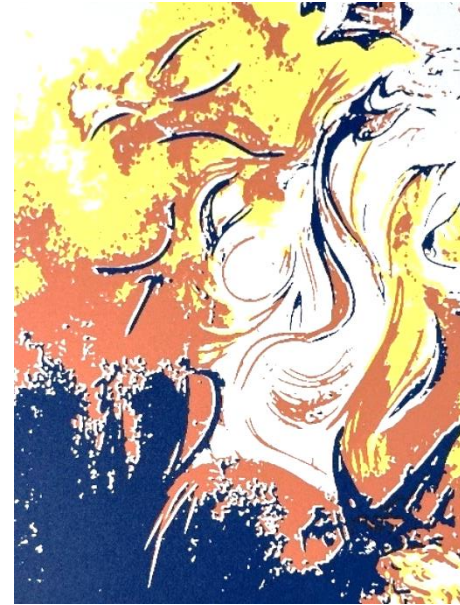

Fig. 75, Fig. 76, Fig. 77, Fig. 78.
Detalles de las estampas.

CONCLUSIONES

El proceso creativo de este proyecto se ha basado en una metodología separada en varios bloques: el tatuaje, la mitología griega, la serigrafía y la ilustración. Cada bloque ha aportado algo al resultado final, que ha sido una colección de ilustraciones cohesiva que combina la mitología griega con la modernidad del tatuaje y la técnica de la serigrafía. La investigación de la historia y simbología del tatuaje, seguida del estudio de mitos y personajes permitió que cada ilustración tuviera una base sólida tanto estéticamente como históricamente.

Adaptar las ilustraciones al formato de tatuaje ha sido el principal desafío al que me he enfrentado. Conllevó simplificar los diseños para asegurar que se mantuvieran claros y legibles con el paso del tiempo. La selección de colores, inicialmente vivos en las serigrafías, tuvo que ser reconsiderada para los tatuajes, optando por el negro para asegurar una mejor longevidad. Las entrevistas con personas tatuadas y tatuadores ayudaron a probar la viabilidad de estos diseños, asegurando que eran adecuados tanto estéticamente como técnicamente.

Las ilustraciones en este formato han demostrado ser efectivas en varios aspectos. Primero, lograron transmitir de manera clara y atractiva las historias y personajes de la mitología griega. Segundo, su adaptación a la serigrafía permitió una reproducción fiel de los diseños originales. Tercero, la paleta de colores y estilo contribuyeron positivamente a la cohesión y la fuerza visual de las ilustraciones.

A lo largo del desarrollo del proyecto, se encontraron varios contratiempos. La simplificación de los diseños para adaptarlos al tatuaje sin perder detalles importantes fue un desafío constante. Además, la experimentación con la técnica de serigrafía reveló limitaciones en la reproducción de ciertos detalles finos. Influyó el tiempo que hacía, ya que el calor aceleraba el secado de la pintura en la pantalla imposibilitando el paso de tinta y por ende necesitando limpieza de la pantalla casi constante. La necesidad de equilibrar la belleza de la ilustración con la funcionalidad del tatuaje también exigió varios ajustes y pruebas.

Este proyecto me ha enseñado mucho sobre cómo se entrelazan todas estas formas de arte. He aprendido la importancia de la simplicidad en el diseño para asegurar la durabilidad y claridad en formatos diferentes. La investigación histórica y cultural ha mejorado mi percepción de cómo las historias y símbolos pueden ser reinterpretados en contextos más modernos. Además, la experimentación serigráfica ha ampliado mi conocimiento de la técnica por lo que noto más soltura a la hora de elaborar otras estampas con distintos diseños.

7.1 Reflexión final y evaluación general

Por lo general, el proyecto ha sido exitoso en lograr los objetivos que propuse: acercar la mitología griega a un público más amplio, especialmente a los interesados en el tatuaje, y desarrollar un estilo personal que combina varios ámbitos artísticos. La combinación de investigación, creatividad y técnica ha resultado en una obra cohesiva y significativa.

El resultado de este trabajo de fin de grado ha sido la creación de nueve ilustraciones propias inspiradas en la mitología griega, todas ellas adaptadas exitosamente a diseños de tatuaje. La reproducción de las ilustraciones mediante serigrafía, manteniendo cierta estética consistente, concluyó en una fusión de mitología griega y arte del tatuaje, ofreciendo una nueva perspectiva sobre ambos temas. Este proyecto ha demostrado que mi estilo artístico es viable en múltiples formatos. En el futuro, podría ampliar la serie de ilustraciones para incluir más mitos griegos, explorar nuevas técnicas de impresión con adaptaciones a diferentes superficies, realizar exposiciones que combinen la serigrafía y los tatuajes, documentar más a fondo las motivaciones personales y a las personas detrás de los tatuajes mitológicos. Las entrevistas y relatos podrían acompañar las ilustraciones. Este proyecto ha creado una base para seguir explorando y desarrollando la fusión entre el arte, la historia y la expresión personal a través del arte del tatuaje.

8. BIBLIOGRAFÍA

ANGELIDOU, M. (2015). "Apolo y Dafne" en *Mitos griegos* M. Tristán, Adapt.; S. Svetlin. España: Vicens Vives Primaria, S.A.

ANGELIDOU, M. (2015). "El vuelo de Ícaro" en *Mitos griegos* M. Tristán, Adapt.; S. Svetlin. España: Vicens Vives Primaria, S.A.

ANGELIDOU, M. (2015). "La caja de Pandora" en *Mitos griegos* M. Tristán, Adapt.; S. Svetlin. España: Vicens Vives Primaria, S.A.

ANGELIDOU, M. (2015). "Mitos griegos" (Adaptado por M. Tristán, Ilustraciones de Svetlin) España: Vicens Vives Primaria, S.A.

ANGELIDOU, M. (2015). "Orfeo en el infierno" en *Mitos griegos* M. Tristán, Adapt.; S. Svetlin. España: Vicens Vives Primaria, S.A.

ANGELIDOU, M. (2015). "Perseo y la cabeza de Medusa" en *Mitos griegos* M. Tristán, Adapt.; S. Svetlin. España: Vicens Vives Primaria, S.A.

ANGELIDOU, M. (2015). "Prometeo el ladrón del fuego" en *Mitos griegos* M. Tristán, Adapt.; S. Svetlin. España: Vicens Vives Primaria, S.A.

BARRANCO, J. R. (2022). "La verdadera historia detrás del tatuaje: ¿cómo y cuándo se puso de moda?" En *el Confidencial*. <https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2022-08-25/la-historia-detras-del-tatuaje-como-pusieron-moda_3477669/> [Consulta: 2 de diciembre de 2023].

BELMONTE, M., & BURGUEÑO, M. (2016). "Enciclopedia ilustrada de mitología" Alcobendas, Madrid: Libsa.

CARTWRIGHT, M (2018). "Escultura griega antigua" en *World History Encyclopedia*. <<https://www.worldhistory.org/trans/es/1-11686/escultura-griega-antigua/>> [Consulta: 12 de diciembre de 2023].

CHARCO CASTILLO, M. (2023). *Expresión de sentimientos a través de la línea expresiva. La iconografía en la mitología griega como referente del desamor*. Tutor: Alejandro Rodríguez León. Trabajo Fin de Grado Valencia: Universitat Politècnica de València. < <http://hdl.handle.net/10251/195192> > [Consulta: 7 de abril de 2024].

Desconocido (2013). "El mito de las Moiras". *Mitos y Leyendas* <<https://mitosyleyendas.com/mitologia-griega/las-moiras/>> [Consulta: 5 de Octubre de 2023]

DESCONOCIDO (2023). "Historia del tatuaje: origen y evolución" en *Escuela Des Arts* <<https://www.escueladesarts.com/blog/historia-tatuaje/>> [Consulta: 12 de diciembre de 2023].

DESCONOCIDO (s.f.). "El mito del nacimiento de Afrodita" en *Mitología-griega* <<https://mitologia-griega.com/blog/el-nacimiento-de-afrodita/>> [Consulta: 5 de Octubre de 2023]

DESCONOCIDO (s.f.). "El tatuaje en la antigua Grecia" en *Wikipedia*. <<https://en.wikipedia.org/wiki/Tattoo>> [Consulta: 10 de febrero de 2024].

DESCONOCIDO (s.f.). "Pintura mitológica" en *Wikipedia*. <https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_mitológica> [Consulta: 12 de diciembre de 2023].

DESCONOCIDO (s.f.). "Tatuajes con historia: viaje a través de 5000 años de tradición tatuadora" en *National Geographic*. <<https://www.nationalgeographic.es/historia/tatuajes-arqueologia-breve-historia>> [Consulta: 10 de febrero de 2024].

DESCONOCIDO. (2022). "El color en la pintura" en *Web Gallery of Art*. <<https://www.wga.hu/>> [Consulta: 20 de febrero de 2024].

DESCONOCIDO. (s.f.). "El simbolismo del color en el arte" en *Khan Academy*. <<https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/start-here-apah/elements-of-art-apah/a/color>> [Consulta: 12 de enero de 2024].

GÓMEZ COLMENARES, E. (2024). La influencia de los mitos griegos en la historia en *Grecia Viajes*. <<https://greciaviajes.es/viajes-a-grecia/mitos-griegos-y-su-influencia-en-la-historia/>> [Consulta: 16 de junio de 2024].

González, J. (2023). "El arte del tatuaje: Una historia de expresión eterna" en *Roastbrief*. <<https://roastbrief.com.mx/2023/07/el-arte-del-tatuaje-una-historia-de-expresion-eterna/>> [Consulta: 2 de diciembre de 2023].

GRAVES, R. (1955). "Los mitos griegos" Tusquets Editores. <<https://www.casadellibro.com/libro-los-mitos-griegos/9788434400092/1957670>> [Consulta: 10 de febrero de 2024].

GUINAROAN, A (s.f.). "Tipos de cerámica griega" en *Arteologic*. <<https://arteologic.com/ceramica/tipos-ceramica/ceramica-griega/>> [Consulta: 10 de diciembre de 2023].

GUREWITSCH, M (2008). "True colors" en *Smithsonian Magazine*. <<https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/true-colors-17888/>> [Consulta: 12 de diciembre de 2023].

J. MARK, JOSHUA (2016). "Ra, dios egipcio" en *World History Encyclopedia*. <<https://www.worldhistory.org/trans/es/1-19816/ra-dios-egipcio/>> [Consulta: 10 de diciembre de 2023].

- LEÓN, M (s.f.). “¿Es el tatuaje un arte?” En *Innk ba*
<<https://www.innkba.com/arte-y-literatura/es-el-tatuaje-un-arte>> [Consulta: 10 de diciembre de 2023].
- LÓPEZ, P. (2022). “Significado de los tatuajes griegos” en *Mundo deportivo*.
<https://www.mundodeportivo.com/uncom_o/belleza/articulo/significado-de-los-tatuajes-griegos-52198.html> [Consulta: 12 de enero de 2024].
- LÓPEZ-NARANJO, F., CÓRDOVA-MORENO, R., HEYERDAHL-VIAU, I., & MARTÍNEZ-NÚÑEZ, J. M. (2023). “Evolución histórica y actualidad de los tatuajes” en *Fides et Ratio*.
<http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2071-081X2023000100004> [Consulta: 12 de diciembre de 2023].
- MARTÍN, N. V. (2023). “La tendencia de los tatuajes a lo largo de la historia y su popularidad en la actualidad” en *iLeón*. <https://ileon.eldiario.es/sociedad-y-vida/tendencia-tatuajes-historia-popularidad-actualidad_1_10256834.html> [Consulta: 2 de diciembre de 2023].
- MÍNGUEZ BERNABEU, Á. (2023). *¡Vaya chapa! Una aventura por el universo de hojalata. Libro pop-up sobre el juguete ibense*. Tutora: M^a del Carmen Chinchilla Mata. Trabajo Fin de Grado. Valencia: Universitat Politècnica de València. <<http://hdl.handle.net/10251/199298>> [Consulta: 7 de abril de 2024].
- MUÑOZ MERIDA, S. (2022). *Tatuadora profesional, el proceso inicial*. Tutora: M. de las Nieves Alcaraz Pagán. Trabajo Fin de Grado. Valencia: Universitat Politècnica de València. <<http://hdl.handle.net/10251/186245>> [Consulta: 7 de abril de 2024].
- OLESEN, J (2013). “El significado del color amarillo” en *Color meanings*.
<<https://www.color-meanings.com/color-wheel-theory-complementary-colors/>> [Consulta: 20 de febrero de 2024].
- SÁNCHEZ, E. (2022). “Mito de Atalanta: La bella cazadora”. *La Mente es Maravillosa*. <https://lamenteesmaravillosa.com/mito-de-atalanta-la-bella-cazadora/> [Consulta: 5 de Octubre de 2023]
- VINTIMILLA JARAMILLO, M. A. (s.f.). “El tatuaje como forma de expresión artística en Cuenca: Estéticas y simbología” en *Repositorio Institucional Universidad de Cuenca*. <<http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/21099>> [Consulta: 10 de diciembre de 2023].
- VIVES CHILLIDA, J (2018). “El beso de la madera: Gustav Klimt” en *Mueble de Viena*. <<https://muebledeviena.com/2018/04/15/el-beso-de-la-madera-gustav-klimt/>> [Consulta: 10 de febrero de 2024].
- YOUTUBE “Mitología Griega (Completa) - Mitos, dioses y héroes explicados en orden” en *Mitos & Leyendas Deconstruidos*.
<<https://www.youtube.com/watch?v=u8VhTdpB8n0>> [Consulta: 5 de Octubre de 2023].

ZHU QIU, T. (2014). *EDÉN: Libro ilustrado de mitología y fantasía*. Tutor: Alberto Carrere González. Trabajo Fin de Grado. Valencia: Universitat Politècnica de València. < <http://hdl.handle.net/10251/48772> > [Consulta: 7 de abril de 2024].

9. ÍNDICE DE FIGURAS

- Fig. 1.** Aquiles matando a Penthesilea, 530 a.C.
- Fig. 2.** Lorenzo Bernini: *Apolo y Dafne*, 1622-1625.
- Fig. 3.** Artemisa y la cierva 'Diana de Versalles', siglo 2 d.C, sigue un modelo creado hacia el 330 a. C.
- Fig. 4.** Imagen de Subdermo blog.
- Fig. 5.** Fotografía LogiaBCN. Tebori, el arte del tatuaje japonés.
- Fig. 6.** Sebastián Santamaría, fotografía tatuaje *handpoke*.
- Fig. 7.** Artem Yosh. Captura de la página del Instagram de @yoshguitar, 'realismo'
- Fig. 8.** Israel Celli. Captura de la página del Instagram de @israelcelli. 'tradicional'
- Fig. 9.** Nuñez Gracyher. Captura de la página del Instagram de @gracy.tattoo, 'blackwork'
- Fig. 10.** Tim Burton: Eduardo Manostijeras, 1990.
- Fig. 11.** Odilon Redon: El cíclope, 1914.
- Fig. 12.** Aubrey Beardsley: The Climax, 1893.
- Fig. 13.** John William Waterhouse: Pandora, 1898.
- Fig. 14.** Nikko Hurtado: Captura de la página del Instagram de @nikkohurtado.
- Fig. 15.** Carles Bonafé: Captura de la página del Instagram de @carlesbonafe.
- Fig. 16.** Diseño de la portada La mitología griega en la piel, creación propia.
- Fig. 17.** Carl Schloesser: Ormond A Tale, 1895.
- Fig. 18.** Jules Michelet: The bird, 1856.
- Fig. 19.** Gustav Klimt: Hygieia, 1907.
- Fig. 20.** Gustav Klimt: El beso, 1908.
- Fig. 21.** Se trata de una ilusión, creación propia.
- Fig. 22.** Bocetos del proyecto.
- Fig. 23.** Fitolito correspondiente a la tinta azul.
- Fig. 24.** Ilustración La fuerza de Atlanta, creación propia.
- Fig. 25.** Fitolito correspondiente a la tinta naranja
- Fig. 26.** Ilustración La caja de Pandora, creación propia.
- Fig. 27.** Fitolito correspondiente a la tinta amarilla.
- Fig. 28.** Ilustración de La caída de Ícaro, creación propia.
- Fig. 29.** Fitolito correspondiente a la tinta azul.
- Fig. 30.** Ilustración de Apolo y Dafne, creación propia.
- Fig. 31.** Fitolito correspondiente a la tinta naranja.
- Fig. 32.** Ilustración Orfeo y Eurídice, creación propia.
- Fig. 33.** Fitolito correspondiente a la tinta azul.
- Fig. 34.** Ilustración Medusa, creación propia.
- Fig. 35.** Fitolito correspondiente a la tinta azul.
- Fig. 36.** Ilustración Las tres Hermanas del Destino, creación propia.
- Fig. 37.** Fitolito correspondiente a la tinta naranja.
- Fig. 38.** Ilustración Prometeo, creación propia.
- Fig. 39.** Fitolito correspondiente a la tinta azul.
- Fig. 40.** Ilustración El nacimiento de Afrodita, creación propia.

- Fig. 41.** Materiales para la serigrafía.
Fig. 42. Proceso de serigrafía.
Fig. 43. *Mockup* tatuaje 'La caída de Ícaro'.
Fig. 44. *Mockup* tatuaje 'El nacimiento de Afrodita'.
Fig. 45. *Mockup* detalle tatuaje 'Medusa'.
Fig. 46. *Mockup* tatuaje 'Medusa'.
Fig. 47. *Mockup* tatuaje 'La caja de Pandora'.
Fig. 48. *Mockup* tatuaje 'Apolo y Dafne'.
Fig. 49. Proyecto final de la asignatura de serigrafía.
Fig. 50 y 51. Construcción de la caja del trabajo de fin de grado.
Fig. 52. Portada de la caja estampada.
Fig. 53 y 54. Portada y lomo de la caja.
Fig. 55 y 56. Planos detalle.
Fig. 57. Plano detalle del interior.
Fig. 58. El mito de Apolo y Dafne.
Fig. 59. El mito del nacimiento de Afrodita.
Fig. 60. El Mito de Orfeo y Eurídice.
Fig. 61. El mito de la caja de Pandora.
Fig. 62. El mito de la fuerza de Atlanta.
Fig. 63. El mito de Medusa.
Fig. 64. El mito Las tres Hermanas del Destino.
Fig. 65. El mito de Prometeo.
Fig. 66. El mito de la caída de Ícaro.
Fig. 67, Fig. 68, Fig. 69, Fig. 70. Detalles de las estampas.
Fig. 71, Fig. 72, Fig. 73, Fig. 74. Detalles de las estampas.
Fig. 75, Fig. 76, Fig. 77, Fig. 78. Detalles de las estampas.