

Dokument Press
Presents

GRAFFITI COOKBOOK

The complete Do-It-Yourself-guide to graffiti

Interviews with:

**Mad C • Ket
Kaos • Bates**

and many more

Dokument Press
Presents

GRAFFITI COOKBOOK

The complete Do-It-Yourself-guide to graffiti

Interviews with:

**Mad C • Ket
Kaos • Bates**

and many more

INDEX:

Foreword

Style

Style evolution
Tags, *Cost* 88
Throw-ups, *Ket*
Pieces, *Swet*
How to make graffiti letters
Funk, *Jurne*
Composition, *Ance*
Practise, *Track*
Track's straight style
Track's funky style
Track's wild style
Style history
Quotes
European style, *Shoe*
Ugly-pretty style, *Katdog*
Letter details
Delta about 3D
Wild style, *Yes* 2
Arrows, *Egs*
Details, *Kacao*
Fill-in and background

Materials

Paint
Spray paint

Kaos about spray paint
Mixing spray paint
Airbrush, **Sken**
Paint, rollers and brushes
Roger about roller paint
Markers and ink
Abyss about pens
HNR about pens
Mixing marker paint
How to build a marker
Surfaces
Vino about surfaces
Cake about canvas
Build your own wall
Protective equipment

Technique

How to make a piece
Graffiti step by step
Mad C about technique
Does about technique
Skil about technique
Painting fast, **Niro**
Photo-realism, **Akut**
Caps
Tips and tricks, **Gouge**
Hex cap
Mixed media
Lady Pink about mixed media
Canvas, **Zombie**
Sketching, **Rosy One**
Quotes

Crear es divertido. Es emocionante crear algo y luego comprobarlo: ¡Yo hice esto! La creatividad es lo que llevó a nuestros antepasados a mejorar su vida diaria. La creatividad es la base del ordenador utilizado para escribir este texto. El proceso creativo es infinito, ya que es perfectible. Cuando el graffiti era nuevo, pocos podían prever su marcha triunfal por el mundo. Menos aún podían prever un desarrollo creativo de casi cincuenta años.

El graffiti es efímero. Una pieza a menudo solo existe por un corto tiempo antes de desaparecer bajo capas de otras nuevas. A menos, claro, que esté hecha en ropa, lienzo o en un cuaderno de bocetos. En ese caso, su vida se prolonga. Pero, al final, la mayoría de los grafitis solo se conservan en fotografías o libros.

El graffiti es un proceso creativo compartido. Se aprende discutiendo estilos, efectos, técnicas y materiales con amigos y familiares. Se colabora en torno a un tema o una pieza. Al final, también hay un público que opina sobre la obra.

El graffiti es una forma de arte cercana a la música y la danza, además de otras expresiones como la caligrafía china y las artes marciales. La mayoría de los escritores repiten el mismo movimiento, la misma forma, una y otra vez para adquirir firmeza y crear un estilo personal.

Nosotros, los autores de este libro, venimos del terreno creativo del graffiti. Representamos diferentes generaciones de grafiteros, pero todos compartimos la pasión por las letras ondulantes.

Cuando el graffiti empezó a circular, se difundía entre jóvenes de la misma edad. Los más experimentados acogían a los principiantes bajo su protección y actuaban como maestros o mentores.

Con el tiempo, la diferencia de edades ha aumentado. Hoy en día, los escritores más veteranos de Nueva York tienen sesenta y tantos años, y los más jóvenes, la adolescencia. El sistema natural de mentoría ya no funciona de la misma manera, ya que los escritores se han convertido en un grupo muy heterogéneo.

Por eso creemos que el Libro de Recetas del Graffiti es necesario. Aquí, por ejemplo, encontrarás consejos y sugerencias para quienes sienten curiosidad por el graffiti pero no tienen a quién preguntar. Aquí tenéis entrevistas con algunos de los escritores más interesantes del mundo, que comparten su experiencia y dan consejos a otros, tanto principiantes como veteranos.

Pero es curioso, la verdad. ¿No son las reglas una contradicción en un arte libre como el graffiti? ¿No surgió precisamente de una protesta contra las reglas?

Como dicen varios de nuestros entrevistados: olvídense de las reglas. Lo más importante es divertirse. ¡Crear es divertido!

*Reglas y la diversión
Que curiosa.*

STYLE

El graffiti es conocido como el movimiento artístico más grande del mundo. Es un estilo de letras urbanas definido por el ritmo y el swing, que recuerda a la música o la danza improvisadas. El músico de jazz improvisa una melodía, y el experto en jazz lo reconoce por su estilo. El escritor de graffiti improvisa una palabra, y el experto en graffiti lo reconoce por su estilo de letras.

Existen diferentes tipos de graffiti. Los tipos fundamentales son tags, throw-ups y piezas. Cada tipo tiene varios estilos diferentes. El nombre es la base del graffiti. El grafitero adquiere o toma una palabra que se convierte en su nombre. El nombre se desarrolla constantemente estilísticamente. Cuando los grafiteros trabajan juntos, forman un grupo. Los grupos también tienen nombres. El graffiti ha evolucionado desde simples tags hasta complejas piezas de estilo salvaje. Hoy en día, existen varias escuelas de estilo, ya sea basadas en escritores individuales o en diferentes ciudades. El objetivo de un escritor es desarrollar un estilo personal. Pero «No hace falta escribir letras rectas para tener estilo», como dice Noc 167 en la película Style Wars.

Vazz 1 does his version of the 1970s New York style. Berlin 2007

STYLE EVOLUTION

Podríamos llamarlo caligrafía callejera. El estilo del graffiti es una mezcla de curvas y ángulos agudos que hacen que las letras se balanceen. Su lenguaje formal es más fácil de seguir en una etiqueta. En las piezas, los colores y los contornos pueden ocultar la forma básica de las letras.

Una etiqueta es unidimensional. Esto significa que se crea mediante una línea. Los throw-ups y las piezas son bidimensionales. Presentan contornos dobles con un espacio que crea el volumen. Los intervalos, la superficie de la pieza, se llaman vigas. Todas las letras se construyen utilizando formas básicas: una o varias vigas crean la letra. Se pueden subdividir las letras en dos estilos básicos. Uno es un estilo arquitectónico lógico y preciso, originario de Nueva York, desarrollado por escritores como Phase 2, Lee y Dondi. En Europa, el estilo arquitectónico fue desarrollado por Bando y Shoe a mediados de los 80. Separaron las letras y mantuvieron la palabra unida mediante flechas y barras externas. Las letras solían tener partes superiores agrandadas.

según se ve
según se ve
según se ve

El estilo arquitectónico se distingue por el hecho de que las partes de la letra están formadas por vigas superpuestas. Es un estilo que podría construirse utilizando tablones. Que el estilo sea lógico significa, por ejemplo, que el "ojo" de una A termina a lo largo de las vigas. El estilo arquitectónico se basa en gran medida en la lógica.

segundo estilo que mencione.

Burn by Seque, Stockholm 1986. An example of the Bando style that spread over Europe

Nemo and Dizzy experimenting with 1980s style influences. Berlin 2007

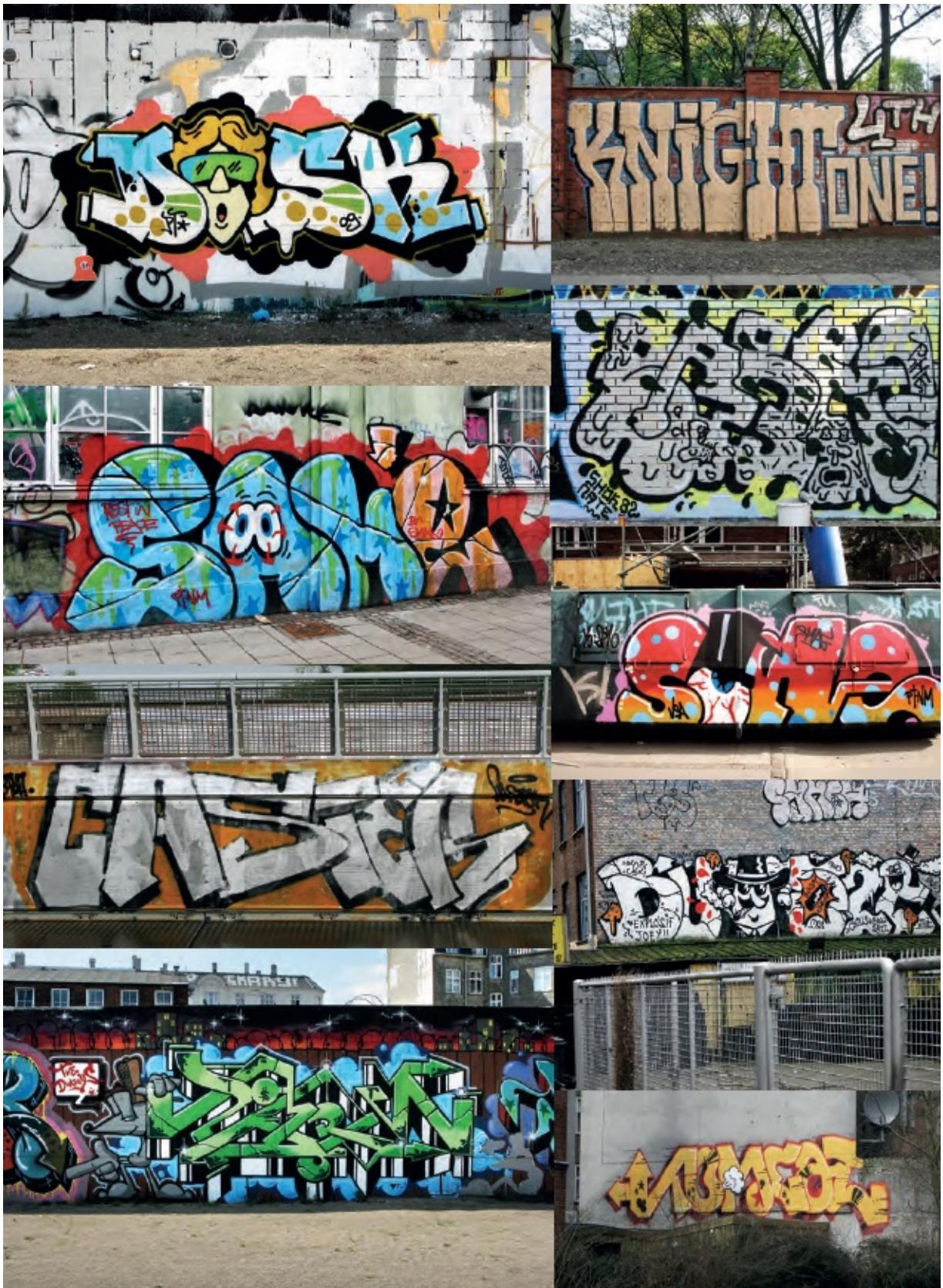
Gone from Sweden presenta un estilo arquitectónico circular. El ojo en la letra E sigue las vigas. Personaje de Gouge. El estilo arquitectónico suele ser angular, pero también puede ser redondeado. Un buen ejemplo de este estilo es el logotipo clásico del cómic de Disney, el Pato Donald.

El otro es un estilo orgánico fluido que puede resultar ilógico. Esto significa que el escritor se toma más libertades con las formas de las letras. En una A ilógica, el ojo termina donde el escritor elige y cree que encaja mejor. Las vigas pueden ser más fluidas y sueltas, y las letras pueden construirse de maneras totalmente inesperadas. El estilo orgánico también puede ser expresionista o ingenuo.

Este estilo fue practicado por muchos escritores neoyorquinos a principios de los 70. Sin embargo, esto se debió al desconocimiento de la construcción de letras. A principios de los 90, renació en Escandinavia, cuando escritores como Aman, Hiv y Ribe se rebelaron contra el estilo lógico y buscaron inspiración en las raíces del graffiti. Grupos como NG y CP de Suecia y UT de Berlín se hicieron conocidos por pintar letras consideradas controvertidas y "feas".

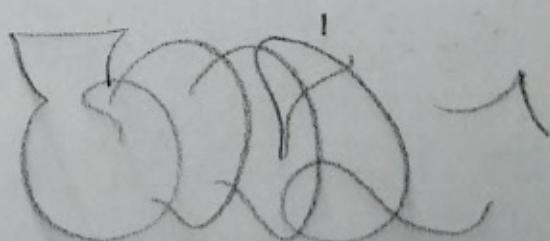
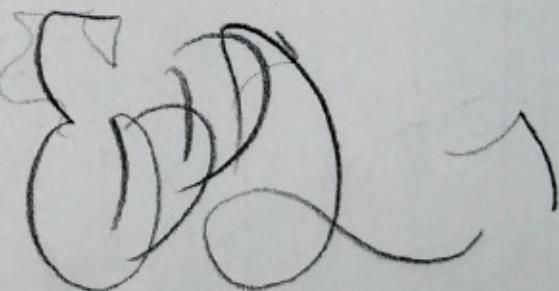
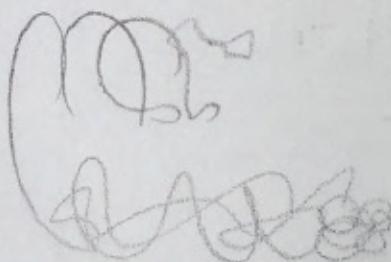
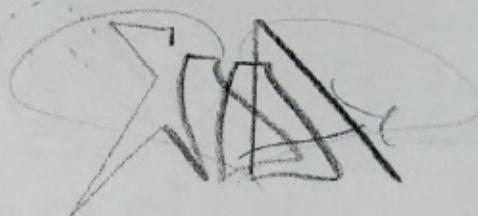
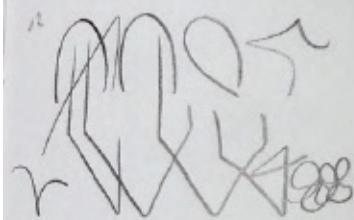
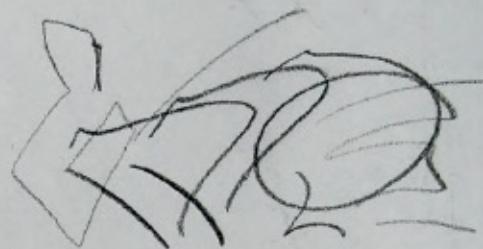
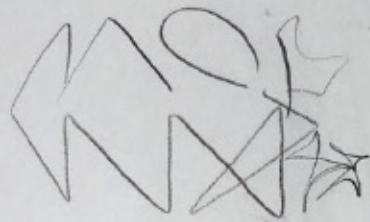
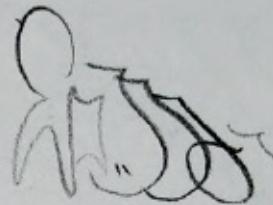
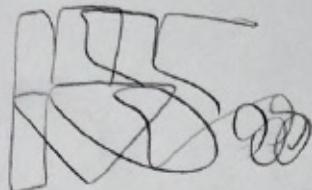

Hezht and Dizzy taking it to the extreme. Berlin 2007

15 11.13.2012

'Notorious
BIG-JUICY'

21 2015

TAGS → etiqueta (translate)

Cost 88 lleva escribiendo grafitis en Berlín desde los años 80. Es conocido por un estilo muy personal en el que las letras a menudo pierden sus contornos.

¿Qué es una ~~mala~~ **tags**

Una etiqueta es una firma. El **toque personal** es lo interesante de una buena etiqueta. Primero aprendes la historia, cómo dominar la línea y la etiqueta. Luego, debes dejar que tu personalidad influya en la etiqueta para que te acompañe a lo largo de la vida.

¿Qué es una buena etiqueta?

Una firma que transmite la personalidad del escritor siempre es atractiva. Pero una etiqueta debe tener estilo. El estilo es evidente, se tiene o no. Una mala etiqueta es aquella en la que el **escritor** se esfuerza por tener estilo, pero no lo tiene.

¿Cuáles son las características más importantes de la etiqueta?

Personalidad, singularidad. La mayoría de las buenas etiquetas están bien diseñadas. Hay algunas que son únicas. En estas, la caligrafía forma parte de la cosmovisión, la filosofía artística, el estilo, la escritura y la búsqueda de la autoexpresión de la persona.

¿Cuáles son tus etiquetas favoritas?

En Berlín, me gusta gente como Peps, Babbo y Clint, que es un poco antiestilo y sus tags me recuerdan a Comet. Clint es el viejo bastardo del graffiti. Puede sonar pomposo, pero la verdad es que también me gustan mis propios tags.

Si me hubieras preguntado en los 90, habría dicho Phos. Pero entonces éramos muy tradicionales. Por ejemplo, no entendía a Blade. Nos quejábamos de la gente sobre "Blade". Hoy, creo que el material de Blade de los 70 es genial. Es interesante, porque te puedes preguntar qué es primero: ¿la comprensión o el gusto?

Con el tiempo, llegué a un punto en el que aprendí a dominar las tradiciones. ¿Y entonces qué hago? Cuando aparecieron Clint y Peps, me di cuenta de que ya no tenía que demostrar nada. Es como con la pintura: con la llegada de la fotografía, la pintura ya no cumplía la misma función de representación. Era una nueva era de libertad para la escritura.

¿Qué es lo más importante de tus tags?

Quiero evolucionar. Si permites que otras formas de arte se integren al graffiti, desarrollas tanto el dominio de la línea como las ideas. Cuando escribo al aire libre, me dan ganas de quemarme, tanto a los demás como a mí mismo. Me esforcé muchísimo para conseguirlo. Ahora ya no escribo en la calle y he empezado a hacer tags bastante poco creativos, principalmente como una forma de meditar. Cuanto menos trabajo escribiendo, más se estanca el estilo. Solo se puede crear buen arte con total concentración y pasión.

¿Cuál es tu consejo para los principiantes?

Cuando eres principiante, no necesitas consejos. Entonces estás en ello, simplemente haciéndolo y siendo feliz. Es más adelante, cuando quieras mejorar, llegar a ser tan bueno como los mejores, cuando necesitas buenos consejos. Empecé a los doce años. Copiaba tags de otros de forma torpe y lenta. Hoy en día hago lo contrario. A veces intento copiar un tag de juguete muy feo, pero no lo consigo. Lo hace alguien que quiere controlar la etiqueta, pero no puede. Yo la controlo, pero intento no controlarla. Es difícil hacer algo feo a propósito, y aún más difícil hacerlo bien. Es bastante absurdo. Intento romper el esquema, eso probablemente sea humano.

Si no eres el mejor talento del mundo, tienes que hacerlo a mi manera: con trabajo tenaz, duro y concentrado. Como en las artes marciales. Ahora que llevo 25 años practicando etiquetas a diario, estoy quemando gente que antes ni siquiera podía tocar.

COST 88

Diamonds

Berlin, Germany

THROW-UPS

Ket, de Nueva York, es conocido tanto por sus obras como por sus throw-ups. Escribe desde la década de 1980 y viaja con frecuencia al extranjero para pintar.

¿Qué es un throw-up?

Un throw-up es el nombre de un artista en una especie de burbuja, realizado rápidamente y a gran escala.

¿Cuál es la característica más importante que define a un throw-up?

Tiene que ser legible. Tiene que ser algo que se pueda hacer rápidamente. No demasiadas letras: el propósito es hacerlo rápido y repetir el throw-up muchas veces para ocupar espacio rápidamente.

Por lo que veo, los primeros creadores de throw-ups en Nueva York no eran realmente artistas. Eran más bien vándalos o escritores. No eran los que hacían las piezas sofisticadas. Por alguna razón, decidieron no competir estilísticamente. En su lugar, hicieron nombres de dos letras en dos colores y los hicieron mucho para ocupar espacio y hacerse famosos en los trenes. Con el tiempo, el lanzamiento se convirtió en una forma de arte.

¿Qué necesita un lanzamiento para destacar estilísticamente?

Una buena selección de colores. Debe haber contraste entre el color del contorno y el del relleno. Debe ser legible. Y necesita algo de estilo.

de donde viene ese

Algo de estilo. También creo que tiene que ser grueso. El volumen es importante. Así puede ser más grande y ocupar más espacio. **Tiene que ser grande. Cuanto más grande, mejor.**

También creo que es importante que el **vómito** diga tu nombre. Hay chicos que solo pronuncian una letra de su nombre. No creo que sea la mejor manera de conquistar el espacio. Si tienes la determinación y la energía suficientes para conquistar las calles con una sola letra, tienes que hacerlo con tanta frecuencia que todos los que la vean piensen en tu nombre. No es tarea fácil.

Estoy conduciendo por el sur del Bronx mientras hablo y veo muchos vómitos terribles y uno o dos buenos también.

¿Qué hace que un vómito sea bueno?

El contorno debe cerrar completamente las letras, tanto arriba como abajo. La tendencia actual de las letras abiertas las hace parecer desordenadas. Muchos niños pequeños las escriben rápido y descuidadamente. Se vuelven muy difíciles de leer; **es una especie de desorden, una especie de contaminación visual.** La tradición de las letras legibles está cambiando; las escriben más puntagudas o de lado. Pero también es un nuevo estilo más abstracto.

¿Cuál es la parte más importante de tu vómito?

Grande y rápido. Eso es todo. Debe tener una altura uniforme. Uniforme arriba y abajo, y del mismo tamaño que las demás letras.

¿Por qué los vómitos son una parte tan importante del graffiti de Nueva York?

Tenemos una larga tradición de "vomitar" (vomitar). Empezamos alrededor de 1973 y fuimos los que más "vomitar" hicimos en trenes. Después de él, probablemente Iz the Wiz y TOP-crew fueron quienes desarrollaron los "vomitar". In también era miembro de TOP y eran conocidos por "vomitar" de dos letras, como "Oi" y "To". Impulsaron los "vomitar" como una forma de comunicación entre los escritores. Algunos veteranos los odiaban por no ser obras maestras. Al principio fue una tendencia, pero ahora es una parte importante de la historia del graffiti neoyorquino. Nueva York tiene una mentalidad de bombardero, y los "vomitar" son uno de los trucos para prepararse para bombardear". La ciudad es tan grande y extensa, que para que tu nombre se conozca rápidamente y a gran escala, necesitas "vomitar".

¿Cómo puedo aprender a hacer buenas letras de vomito?

La mejor manera es observar los buenos lanzamientos que se han hecho antes y aprender de esos estilos. Una vez que sepas cómo copiar bien tu nombre en un estilo como Ghost, Blade, Seen, Kegr, Amaze u otros escritores similares, puedes empezar a modificar las letras a tu gusto y darle tu propio estilo. **Consigue una base. Y luego, lánzate a la aventura.**

KET

RIS, AOK, COD, MTK, WMD

New York City, USA

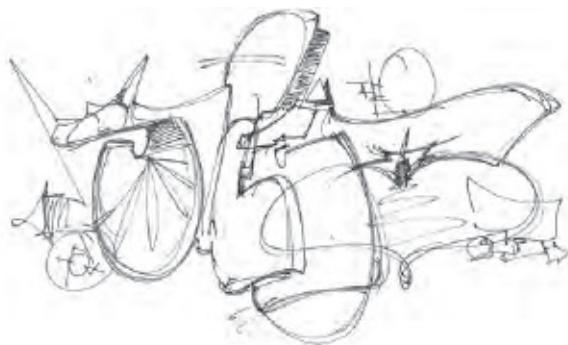

“

*una pieza siempre necesita atención. Debería gritar
mirame*

**A piece always needs attention. It should be shouting:
Look at me!**

”

PIECES

Swet es uno de los grafiteros más conocidos de Dinamarca. Su estilo es una interpretación muy personal del clásico estilo neoyorquino, donde las letras han adquirido cada vez más libertad con el paso de los años.

¿Qué es una pieza?

Una pieza es un conjunto de letras que forman un nombre. Puedes dibujarlas y pintarlas como quieras. En el graffiti hip-hop, de donde vengo, las letras tienen la forma clásica del graffiti. Son letras de forma pura y reducida, pintadas con colores sencillos y con contornos.

¿Cuál es la parte más importante de la pieza?

Lo más importante es el nombre de quien creó la pieza. Luego, si son letras burbuja, wildstyle, straightletters o algo completamente diferente, eso depende de quien la haga. En mi generación de grafiteros, lo más importante era tener un estilo propio, uno que no se hubiera copiado de ningún otro. Y debías poder escribir tu nombre con mucho funk y boogie. Eso significa vida y movimiento en las letras. Eso es lo más importante para mí. Podría decirse que debe vibrar, tener una especie de ritmo cardíaco y estar en movimiento.

¿Qué necesita una pieza para destacar entre la multitud?

Una obra siempre merece atención. Debería gritar: "¡Mírenme!". Pero hay otra cosa que me encanta del graffiti: la obra destaca entre la multitud. La mayoría de la gente menosprecia el graffiti, y espero que sigan sintiéndose provocados. Por suerte, nunca será completamente legal escribir grafitis, y nunca podrás comprarlos en IKEA. El graffiti puede ser popular a veces, pero el graffiti de verdad cambia y evoluciona.

En mi generación, la competencia fue un elemento importante desde el principio. Se trata de crear la mejor pieza en la pared o el tren. Cuando la pieza realmente destaca y tiene ese pequeño extra que es tan difícil de lograr, se convierte en un éxito.

SWET

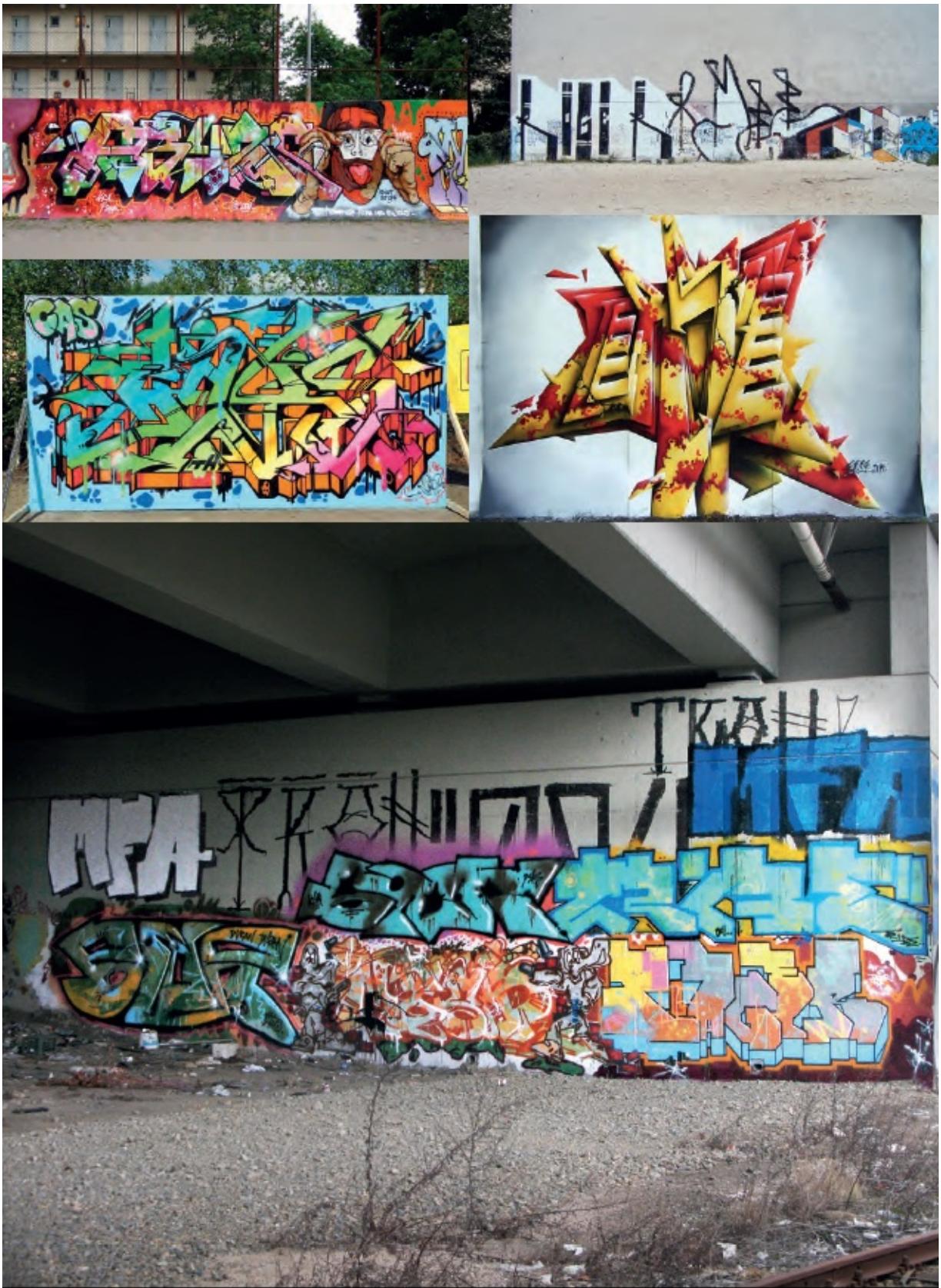
TWS

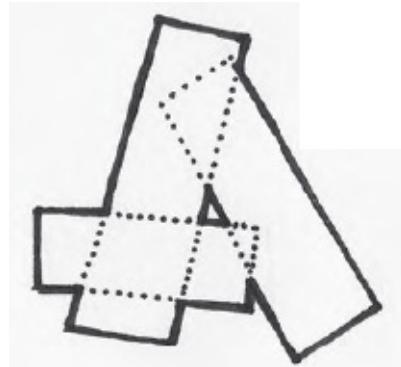
Copenhagen, Denmark

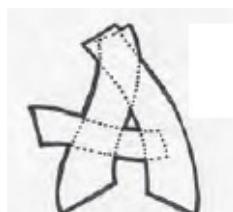
como se forman

How to make graffiti letters

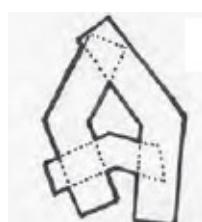
Una letra consta de uno o varios elementos básicos. Es fácil comprender la lógica de la letra **si se piensa en términos de vigas**. Una A consta de dos vigas apoyadas una contra la otra y una viga reclinada que se superpone a las dos verticales. El ojo de la A se forma entre las vigas. Una viga que se superpone a otra debe salir en la misma línea por la que entró.

Hay varios trucos para que la A se balancee. El básico es **doblar o romper las vigas**. Se pueden inclinar en diferentes direcciones para obtener energía. Una vez que **hayas encontrado una buena forma básica**, también puedes experimentar permitiendo que ciertas partes de la letra crezcan o se encojan, se superpongan a otras o se recorten. **Para que la letra sea más dinámica, puedes dar a las vigas diferentes anchos**. Para que la letra sea más gruesa, puedes agregar serifas que les den extremos distintivos. **El extremo de la letra es importante**. No importa lo bonita o elegante que sea una letra, puede arruinarse por un extremo que no sabe adónde va.

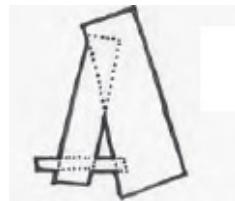
variando
o
modificando

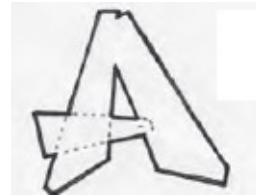
Bent girders

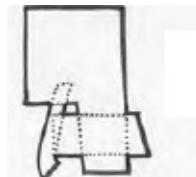
Broken girders

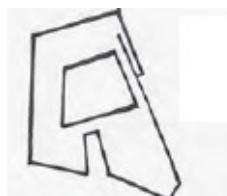
Different wide girders

Conical girders

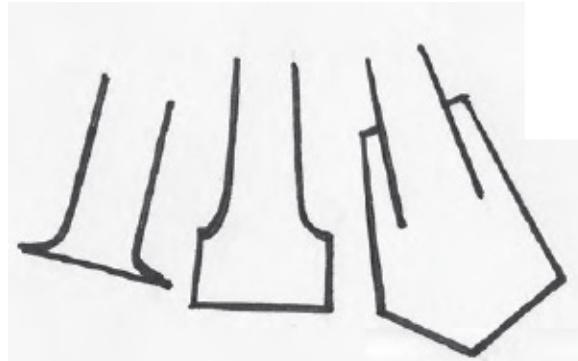

Overblown porportions

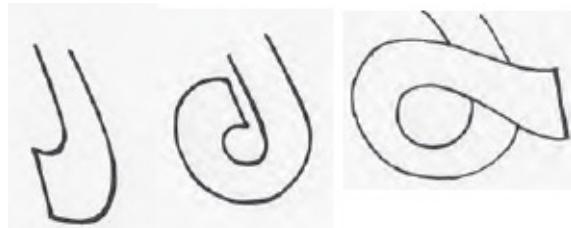

Unlogical eye

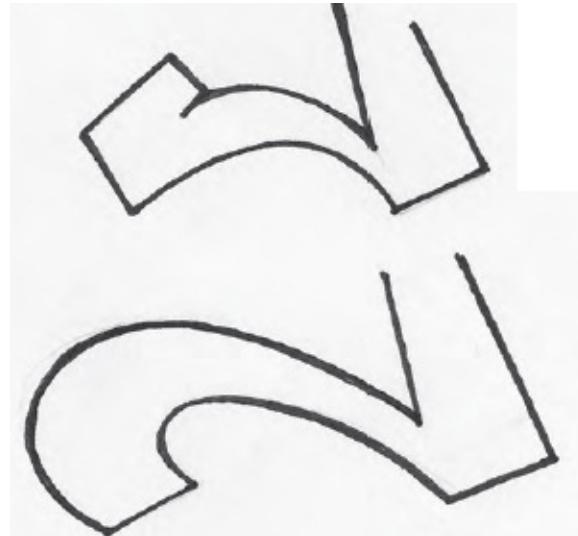
Puede parecer extraño decir que las letras bailan, pero lo cierto es que **las letras de graffiti evocan bastante a las personas**. Puede ser útil saber algo sobre dibujo del natural.

Different types of serifs

A loop in three phases

Two types of girder ends

Los grafitis rara vez consisten en un solo signo. Normalmente, un nombre se forma con tres a seis letras o números. La clave está en encontrar una forma similar para todas las letras. Son diferentes, pero deben encajar estilísticamente, como los engranajes de un reloj. Entre las letras de una palabra hay intervalos, que son importantes para la sensación general. Aquí puedes experimentar con el equilibrio de la palabra agrandando o reduciendo los intervalos y los ojos de las letras.

Puedes elegir si las letras se superponen, se fusionan o se colocan una al lado de la otra. Así, la pieza o etiqueta de graffiti se compone del todo (el nombre) y las unidades (letras). Debes encontrar un buen equilibrio entre las unidades para que el conjunto tenga la dinámica, el ritmo y el equilibrio adecuados. No hay correctos ni incorrectos: el graffiti, como toda expresión estética, se basa en el sentimiento. La única manera de ejercitarse el sentimiento y dominar el graffiti es practicando, practicando y practicando

Overlapping letters

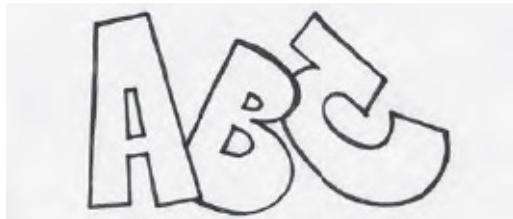
Letters melting into each others

Letters leaning in different directions

El graffiti puede ser cualquier cosa, desde etiquetas con letras rectas hasta piezas casi ilegibles. Los estilos sencillos no siempre son los más fáciles de dibujar. El objetivo es desarrollar un estilo personal que te guste a ti y a los demás. Tu estilo se define por tu interpretación personal del trazo de la letra y la floritura de los elementos y partes de la letra. Cuanto más sencillas sean las letras, más sentimiento y experiencia se requieren para dotarlas de un estilo personal.

Una vez que descubres que otros grafiteros están copiando elementos de tu estilo, lo has logrado. Copiar estilo se llama "mordisquear" y se considera injusto. Inspirarse en otros es diferente a "mordisquear". La tipografía y la caligrafía, por ejemplo, son fuentes de inspiración populares para muchos. Pero en el graffiti puedes mezclar mayúsculas y minúsculas a tu gusto.

Large spacing between B and C

A mutual outer form

Lo más importante es lograr fluidez al escribir. El graffiti es como un deporte; una vez que has calentado dibujando, es cuando surgen las letras realmente buenas. Para quienes empiezan, es importante practicar mucho el dibujo. Para quienes ya tienen un buen nivel, puede ser bueno limitarse a veces. Limitar el tiempo, las formas o los colores es una buena manera de desafiarlo. ¿Qué tan bien puedes hacerlo en tres minutos? ¿Qué tan atractivo puedes hacerlo con dos colores que no combinan? ¿Qué tan atractivas pueden ser las letras con ángulos de solo noventa grados?

FUNK

La base de Jurne es el estilo clásico del graffiti, desde donde se aventura en nuevos territorios. Siempre con funk.

¿Qué importancia tiene el funk para las letras del graffiti?

El funk es personalidad, las especias que dan sabor a la comida, los ismos individuales que hacen único un estilo. El funk es soltura, comodidad, confianza en la forma en que las letras se mueven con estilo.

¿Qué crea fluidez y movimiento?

La curva sinusoidal es un buen punto de partida para la fluidez. La curva sinusoidal es una forma de onda suave. Dar a las vigas de las letras sutiles curvas sinusoidales y variaciones de ancho guiará la mirada a través de la pieza. La curva sinusoidal, combinada con la variación en el ancho de las vigas, proporciona a la pieza momentos de movimiento rápido y puntos de descanso.

¿Cuál es tu forma favorita?

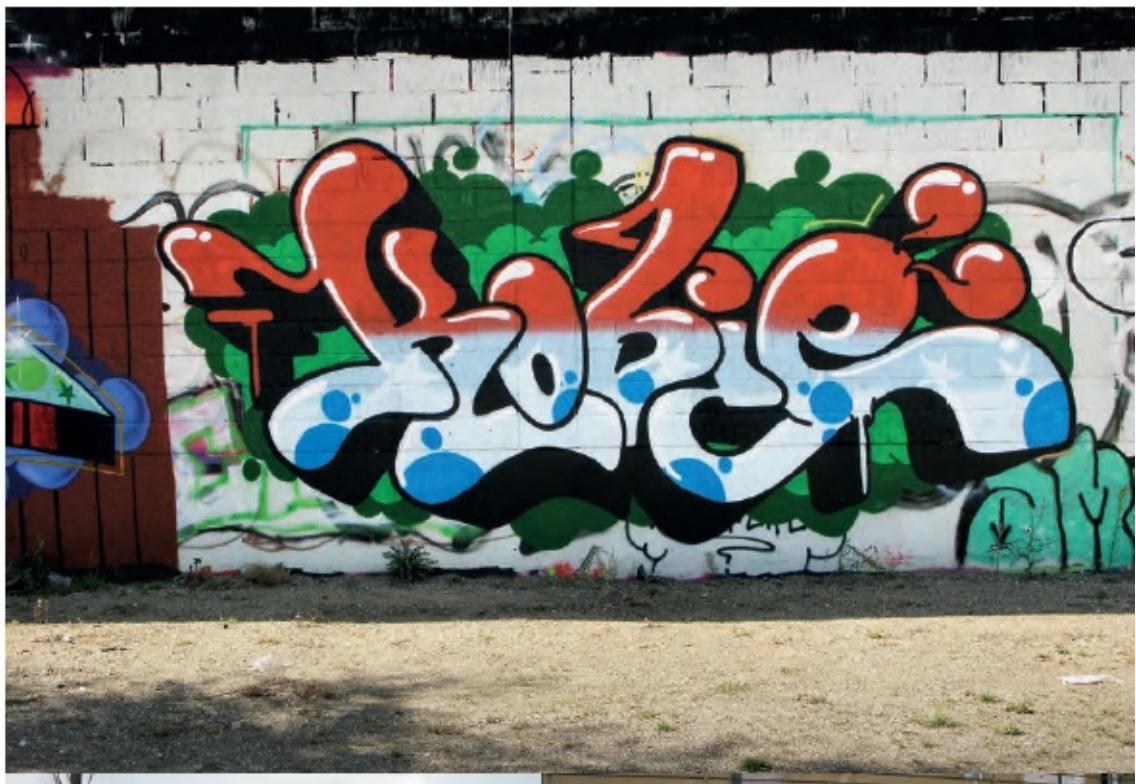
El óvalo, la forma de huevo. Esta forma se puede utilizar en muchas partes de las letras para darles un toque extra de estilo. El óvalo es un buen punto intermedio entre las formas estilizadas y las formas extravagantes.

JURNE

YME, TGE

Oakland, USA

Right: Various funky pieces from around the world

COMPOSITION

Ance lleva casi treinta años pintando grafitis. Crea letras elegantes y bien compuestas.

¿Qué opinas de la composición en tus piezas?

La composición consiste en lograr que los componentes interactúen dinámicamente dentro de un marco para que surja la energía. Es algo que busco; no tengo ninguna pieza ni boceto donde lo haya conseguido. Es como el breakdance: practica todo lo que quieras, pero solo cuando consigues algo extra, lo consigues.

¿Cuáles son los aspectos más importantes para lograr un buen equilibrio y una buena composición?

Lo más importante es encontrar los componentes adecuados para lo que quieres expresar y utilizarlos de la forma anterior, es decir, que interactúen de tal manera que surja la energía. He aprendido mucho de Dhemn; hemos hecho muchos bocetos juntos y hablado mucho sobre estilo. Eso te hace reflexionar sobre lo que buscas.

¿Puede el exceso de equilibrio resultar aburrido?

Sí, definitivamente. Hay demasiados ejemplos de piezas o textos aburridos en publicidad, extremadamente equilibrados y sin vida. En resumen, se podría decir que se vuelve aburrido si es impersonal, es decir, si tu personalidad no se refleja en tu trabajo. Se podría decir que el estilo es cómo tu personalidad se refleja en tu trabajo. Si no lo es, es como un cuerpo sin alma, o una pieza sin estilo. El graffiti es cuestión de estilo.

-
ANCE

TP

Södertälje, Sweden

PRACTISE

Track, de Estocolmo, lleva escribiendo grafitis desde mediados de los 80. Su estilo se caracteriza por letras elegantes, con formas cuidadas y un toque funky.

¿Cómo te conviertes en un buen escritor de grafitis?

Observas mucho las obras, las estudias. Para desarrollarte, intentas mezclar lo que ves con tus propias experiencias e imágenes de diferentes contextos.

Con "experiencias propias", me refiero a intentar mezclar el graffiti que te gusta con tu propia experiencia para crear un estilo único. Todos somos únicos en diferentes aspectos.

¿Cómo has incorporado tus experiencias a tu estilo?

Cuando empecé a escribir, me impresionaron mucho Circle y Slice. Intenté recrear sus obras, pero solo resultaron ser malas versiones de Circle y Slice. Con el tiempo, pude admitir mis defectos y empecé a usarlas. Al fin y al cabo, son mis propias experiencias y perspectivas las que he incorporado, y eso lo convierte en mi propio estilo.

TRACK

BB, TDS
Stockholm, Sweden

¿Qué es un estilo propio?

Tu propio ritmo y swing. Fraseas y escaneas; es como tener nuestro propio idioma, nuestro propio tono al hablar.

¿Cuántos años te llevó aprender a dominar las letras?

Eso depende de a qué te refieras con "dominar". Si te enseñaran a fondo, podrías cansarte. He tenido alumnos de grafiti que aprendieron rápido y se cansaron enseguida.

Probablemente se trata de más prisa y menos velocidad, y de nunca pensar que aprenderás del todo. Recuerdo los primeros años que dibujaba. Lo que creía que eran bocetos realmente buenos una semana, se convertían en vergonzosos fracasos la semana siguiente. Todo se trata de desarrollar. Ya no pienso así: ahora puedo ver la calidad en letras de veinte años. Pero durante los primeros dos o tres años, cualquier cosa de más de un par de semanas estaba anticuada. Esa fue una fase de aprendizaje en mi época de juguete. Lo más importante es tomarte en serio a ti mismo y a lo que haces. ¡Diviértete! ¡Divertirse es algo serio

The most important thing is taking yourself and what you do seriously.

STRAIGHT STYLE

A

B

C

D

E

F

G

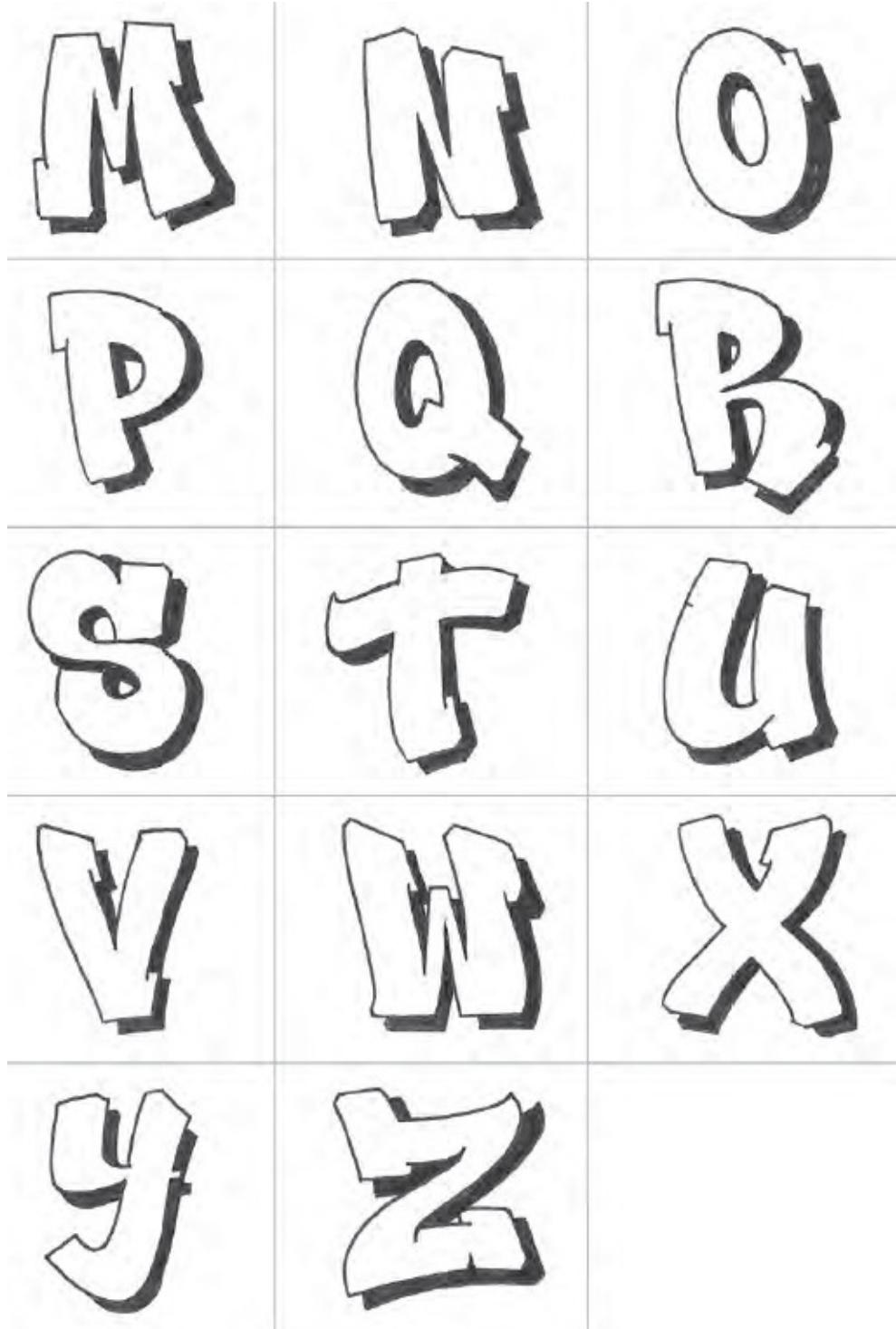
H

I

J

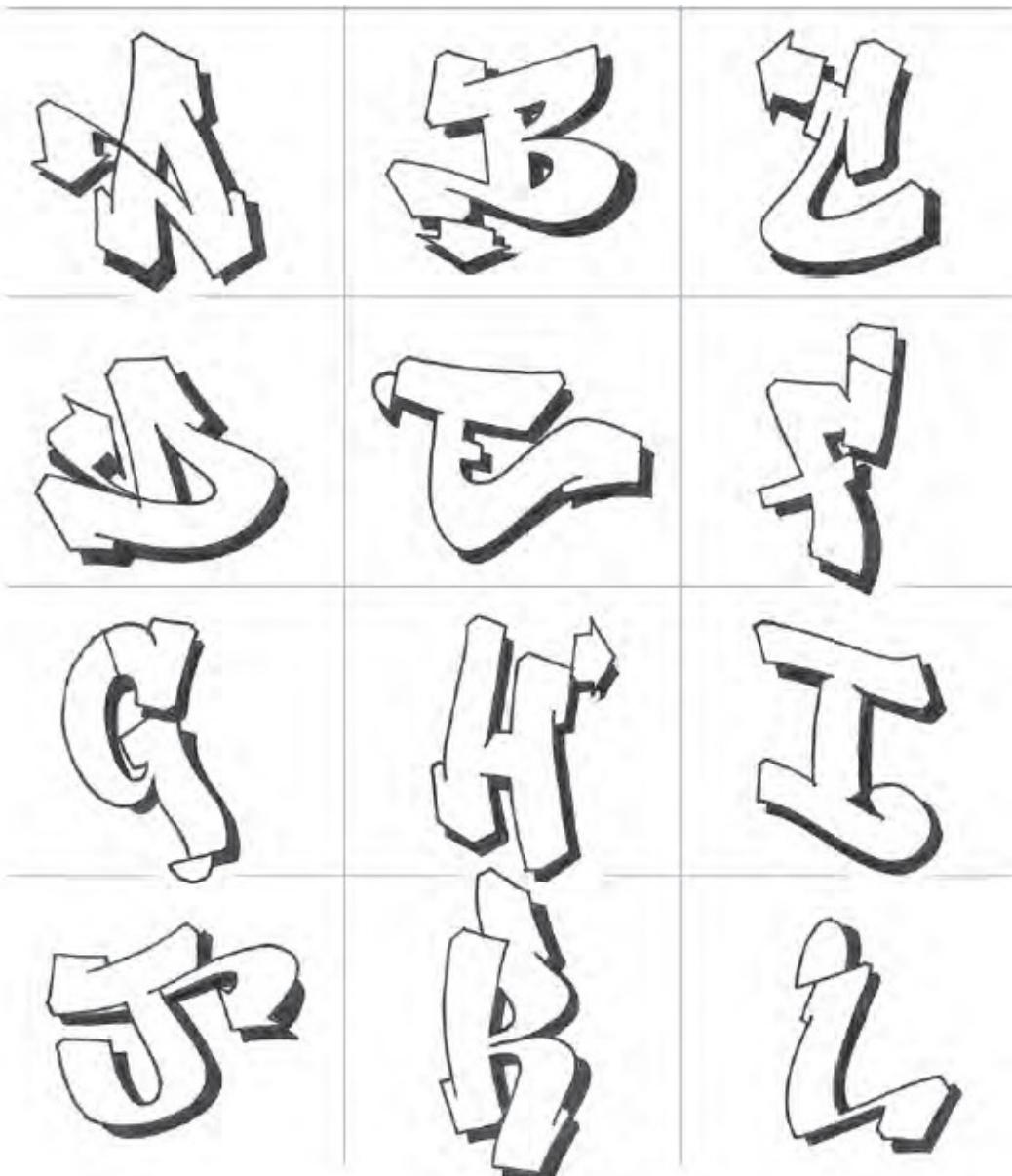
K

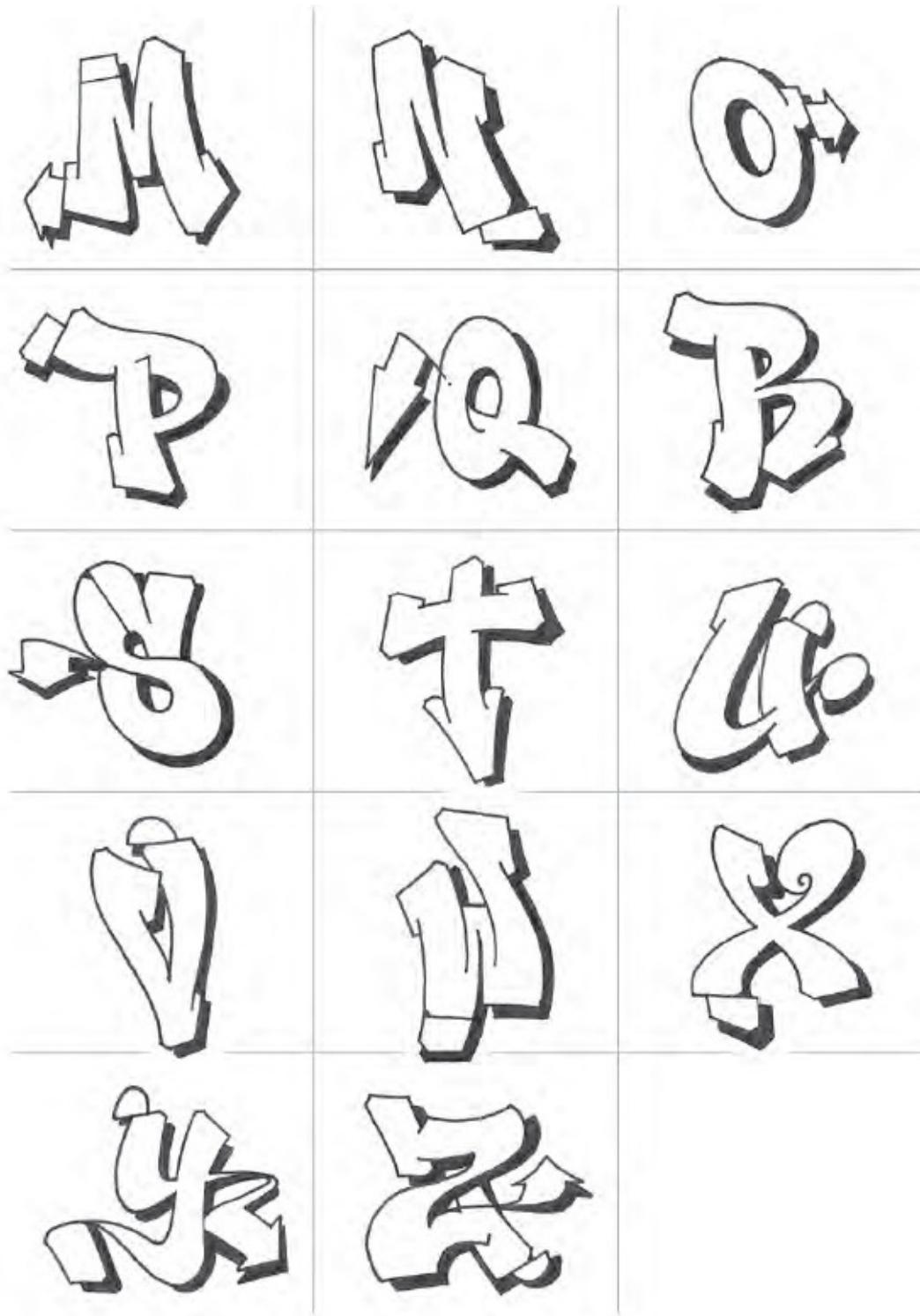
L

Las letras rectas de Track tienen una suave curva. Carecen por completo de adornos, salvo algunas pequeñas serifas y otros efectos discretos. Crear letras sencillas con un estilo propio es difícil. Hay muy poco que desarrollar.

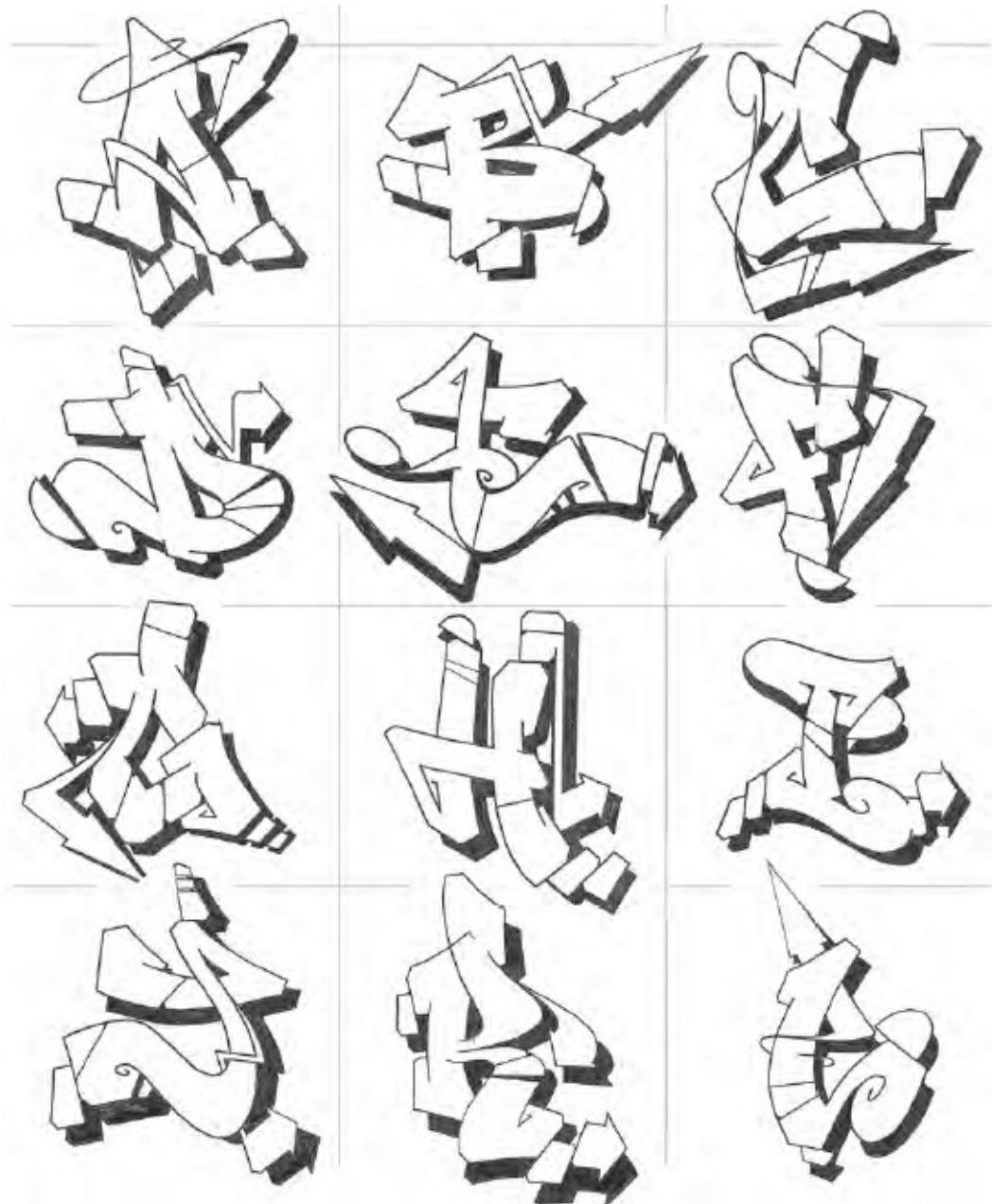
FUNKY STYLE

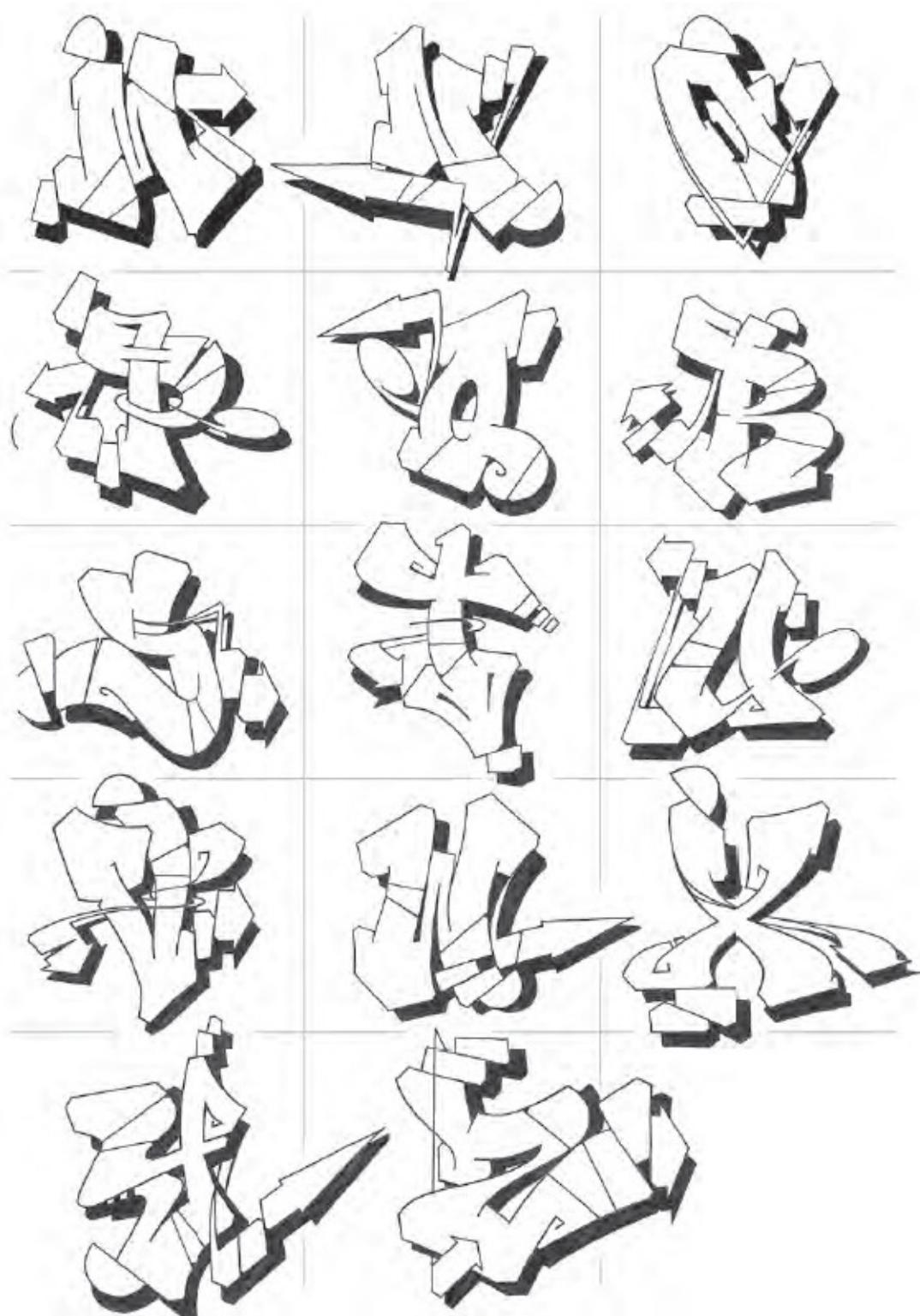

Aquí, Track le da a las letras un toque más funk. El balanceo es más visible y algunas letras tienen adornos como flechas o pequeños detalles sueltos. La diferencia de ancho entre las vigas aumenta la energía de la letra.

WILDSTYLE

Estilo salvaje: letras con flechas, partes sueltas, un giro exagerado y, a veces, una parte de la letra que se superpone a otra. El estilo salvaje es aún más ilegible cuando las letras están conectadas.

Snake I from New York shows a sketch from 1975

Bonus takes the Bando style to the burner level. Stockholm 1989

STYLE HISTORY

Cuando surgió el movimiento del graffiti a finales de los 60, no existía un patrón. Los jóvenes neoyorquinos que escribían sus nombres intentaban diseñarlos con el mayor impacto posible. Se inspiraban en letras de portadas de discos, carteles, cómics y anuncios, y luego copiaban ideas de otros para desarrollarlas. Los primeros tags solían escribirse con mayúsculas sencillas o con la caligrafía que se enseñaba en las escuelas neoyorquinas, pero con un toque callejero: ángulos más pronunciados, bucles, flechas al final de las letras y detalles alrededor del tag. Con el tiempo, los tags se hicieron más grandes y se les añadieron contornos, las llamadas piezas emblemáticas.

Phase 2 es conocido como uno de los primeros escritores en desarrollar diferentes estilos, por ejemplo, el estilo burbuja. Las letras burbuja evolucionaron hacia los throw-ups, un estilo rápido y a menudo algo desordenado. Hizo más de 10.000 throw-ups en los vagones del metro de Nueva York durante los 70. Otros escritores desarrollaron letras sencillas pero angulares, los llamados blockbusters. Los más comunes buscaban una expresión en las letras que se basara en el sentimiento. Las formas de las letras se volvieron más orgánicas y menos lógicas. En Europa, desde entonces han existido varias escuelas estilísticas paralelas: algunas fieles al estilo neoyorquino de los 80, otras al estilo europeo moderno, otras prefieren el estilo Bando y otras buscan inspiración en piezas de juguete. Una escuela de estilo notable es la ingenua, o la escuela feo-bonita, en la que los escritores afeitan las letras a propósito.

El graffiti es arte y competencia. Muchos grafiteros se comparan entre sí y se aseguran de que nadie les robe sus ideas y estilo. La competencia, tanto por ser vistos como por lograr el mejor estilo, ha impulsado el desarrollo del graffiti. El graffiti se desarrolla y se renueva de la misma manera que la música y la moda, y un grafitero es tan bueno como su última obra.

El estilo del graffiti es fácil de reconocer. Grafiteros que no hablan el mismo idioma pueden escribir juntos fácilmente. Al igual que la música, el graffiti es un lenguaje universal con un marco común. Al igual que en la música, el estilo de escritura de los grafiteros acabó convirtiéndose en wildstyle, letras que se extienden casi rítmicamente, se aprietan, se agrupan y se entrelazan. “

Graffiti is developed and renewed in the same way as

music and fashion, and a graffiti writer is only ever as good as his last piece.

”

A mediados de los 80, el grafiti se exportó desde Nueva York al resto del mundo. En Europa, el movimiento del grafiti recibió inicialmente la influencia de Nueva York. Tras unos años, surgió el primer estilo europeo de grafiti. El estilo Bando, como se le conoce, evoca la arquitectura o las construcciones de naves espaciales. La técnica, la lógica y la actitud eran importantes. Las obras se hicieron más grandes y llamativas.

A principios de los 90, los escritores escandinavos se distanciaron del estilo Bando. En lugar de una construcción técnica de letras, construyeron su estilo individual a lo largo de su vida. Cuanto más se practica, más personal se vuelve el estilo. Y el estilo personal es la base del grafiti. Cualquiera puede escribir una palabra. Pero no todos pueden hacerlo con estilo.

Cuando el grafiti era nuevo, muchos escritores buscaban inspiración en la cultura popular. Cuando el grafiti se extendió por todo el mundo a mediados de los 80, la cultura popular seguía siendo fuente de inspiración para muchos. Héroes de películas, personajes de dibujos animados y grupos musicales solían aparecer en fragmentos. Hoy en día, los elementos de la cultura popular son menos comunes. El grafiti se ha convertido en un movimiento tan grande que, en su mayoría, utiliza sus propios marcos de referencia

”

I would say style is the personality you put into what you do. When people know you did something even if it doesn't say your name, that's style.

”

Nastee, GSC, Caracas, Venezuela

What is graffiti?

Máxima libertad creativa. El graffiti tiene la gran ventaja de que puedes pintar lo que quieras, donde quieras. La desventaja es que quienes lo hacen están muy ocupados creando reglas sobre cómo escribir y qué no. Por supuesto, debes respetar las obras antiguas y las que son mejores que tú, y no pintar encima. Por lo demás, puedes hacer lo que quieras. ¡Simplemente vuélvete loco! Pinta lo que te apetezca.

Si un señor mayor con zapatillas negras aparece detrás de ti y dice: "Eso no es un graffiti", puedes responder: "No, afortunadamente". O bien: "Claro que sí, pero no es un graffiti de ayer, como el tuyo".

Swet, TWS, Copenhagen, Denmark

What is your favorite detail in graffiti?

Una letra necesita un buen ritmo. Incluso si es una letra simple y sencilla, sin grafitis, solo necesita el movimiento correcto. Una pieza final necesita que el observador se fije en ella. Basta con un detalle, como una flecha o un destello, en el punto justo. Me encantan los destellos y Egs ha sido mi referencia para eso en aquellos tiempos

Chob, THE, Italy

What is graffiti?

Siempre me he preguntado por qué hago esto. La competencia es una buena motivación, pero el impulso primario de hacer cosas así es demostrar tu existencia. No quieras permanecer en el anonimato. Escribir tu nombre es demostrar que existes.

Shoe, USA, CIA, CTK, Amsterdam, Netherlands

Which is your favorite detail in a letter?

No veo mi graffiti con esa visión. Es mucho más intuitivo. No puedo decirte qué parte de mis formas prefiero porque veo mis piezas como un todo. Sería una mentira decirte que me encanta la parte superior de mi F. Me da igual.

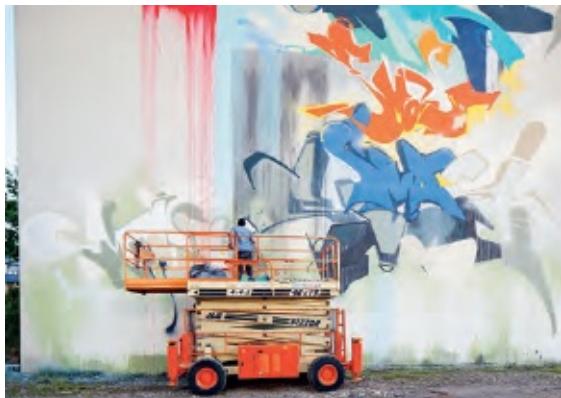
Func 187um, Ultraboyz, Grimteam, Paris, France

What is style?

Mi estilo es mi hijo. Cuando empecé a pintar, era un bebé. Año tras año crece, se vuelve más inteligente y fuerte. Como todos los niños, imita, sigue las tendencias mientras intenta encontrar las suyas. Para otros puede que no sea especial, pero para mí mi estilo lo es todo.

Bios, FAT315, SM, Odessa, Ukraine

¿Qué es el estilo?

Una forma de expresión característica y distintiva.

¿Cuáles son los elementos constitutivos más importantes del estilo?

Personalidad y autenticidad.

¿Cómo saber si algo es bueno o malo?

Personalmente, me gustan las obras que muestran algo nuevo, algo inédito. Me centro en escritores que presentan ideas y enfoques nuevos. No importa si me atraen estilísticamente.

¿Hasta dónde puedes llegar con un graffiti antes de que deje de ser graffiti?

Para responder a esa pregunta, primero tendríamos que definir dónde comienza el graffiti.

¿Dónde encuentras influencias estilísticas?

En primer lugar, asimilando la historia y luego trabajando con lo que he aprendido.

¿Cómo puedo aprender un estilo lo más rápido posible?

Personalmente, nunca he visto a nadie desarrollar un estilo relevante "rápidamente". Para lograr un estilo independiente e interesante, debes intentar comprender exactamente por qué algo se ve como se ve y analizar las razones por las que el creador trabaja de esa manera. Este conocimiento debería influir en tu propio trabajo y no solo copiar la superficie.

SMASH 137

Basel, Switzerland

Shoe in front of Jazz by Bando. On the Seine-quai in Paris in the summer of 1985

“

***Dondi and those guys in New York took it seriously too.
But Bando took it a step further. That's what he
brought to the table.***

”

EUROPEAN STYLE

SHOE

USA, CIA, CTK
Amsterdam, Netherlands

Shoe forma parte de la primera generación de escritores de Ámsterdam. Junto con Bando, revolucionó el graffiti europeo a mediados de los 80.

¿Cómo surgió el primer estilo europeo?

Tuvimos una gran escena de graffiti en Ámsterdam que comenzó durante la era punk a finales de los 70. El graffiti punk se desarrolló aún más cuando descubrimos la escritura en los trenes de Nueva York. Muchos, aunque no todos, se pasaron al estilo neoyorquino. Yo sí.

En el verano del 85 hice un viaje en Interrail por Europa. Fui a París y vi un montón de obras en el muelle del Sena. Me impresionaron. Estas obras influyeron mucho en mi percepción del graffiti y en el rumbo que quería tomar con mi propio estilo de letras. Las obras eran de Bando, a quien desconocía por aquel entonces. Más adelante nos conocimos.

Bando creó este estilo. Para mi gusto, los mejores son los de la orilla del río de 1985. Recibió influencia de Futura, pero Futura se dedicaba más a la decoración que a los estilos de letras. No sé muy bien cómo Bando desarrolló su estilo. Las típicas barras alrededor de las letras, por ejemplo. Creo que las inventó él mismo. Juntos, Bando, Mode 2 y yo, seguimos desarrollando este estilo

Bando era muy serio. En París, siempre hacíamos bocetos con plumillas tipo 2H, muy duras y muy afiladas. Era bastante extremo. Dondi y esos chicos de Nueva York también se lo tomaron en serio. Pero Bando fue un paso más allá. Eso fue lo que aportó.

¿Cuáles son las principales características de este estilo?

Mis letras eran muy gruesas. Tan gruesas como podían ser, con pequeñas diferencias entre las partes gruesas y delgadas. Si observas el estilo CIA, el estilo Dondi, hay más diferencia entre las partes gruesas y delgadas. El estilo de Bando tiene diferencias extremas entre las partes gruesas y delgadas. Esas son las características más importantes.

Cuando dejé el estilo Bando alrededor de 1987, mis contornos se volvieron cada vez más gruesos. Y mis piezas adquirieron un estilo más parecido al de un logotipo.

Lo que Bando y yo también hicimos fue darle mucho humor a la obra. Escribimos frases de películas muy tontas como «Tu madre es un hámster, tu padre es un pato». ¡Jaja!

De niño, soñaba con el diseño tipográfico y tener mi fuente en el libro Letraset. Pero con el tiempo, en lugar de dibujar, me dediqué cada vez más a la pintura. Tras cuatro o cinco años muy activos escribiendo grafitis, dejé de usar bocetos para las obras. De repente, tuve la confianza para plasmar algo en una pared, directamente de mi cabeza. Ahí es cuando dejo de ser dibujos para empezar a ser pinturas. Pintar me hace sentir un poco libre, y surge mi verdadero estilo, en lugar de un estilo prediseñado. Se nota en todos los escritores: dejan de hacer diseños y empiezan a pintar. Ese proceso comienza cuando dejas la pluma y la goma de borrar y empiezas a usar un bolígrafo

UGLY-PRETTY STYLE

KATDOG

NVE

Eisenhüttenstadt, Germany

A Katdog, de Berlín, le gusta el graffiti crudo y espontáneo. Intenta pintar de la forma más ingenua posible.

¿Qué es el estilo feo?

Existen infinidad de ideales diferentes en el graffiti. Hay una estética concreta, como la interacción con letras, formas y ubicaciones, pero también perspectivas más abstractas en las que se exploran y construyen sobre los sistemas del graffiti. Un ejemplo famoso es Odem, quien en su autobiografía relata que su estilo debería parecerse a un elegante acorazado del siglo XVII, completamente equipado. Otros pueden tener una idea de ciencia ficción y crear muchísimos efectos, o totalitarismo con piezas muy rápidas y abiertas por arriba (en Alemania se le llama estilo cab). Otros son extremadamente complejos en la superficie, creando miles de conexiones y flechas, de modo que la pieza parece media tesis al final.

Cuando se puede ver cierta actitud ante la vida en las piezas, como el sueño del acorazado, creo que es genial. Eso es buen estilo. El estilo feo puede ser cuando te das cuenta de que no es real, solo una imitación. Pero, por supuesto, la percepción que uno tiene de eso varía según la persona.

Uno de los ideales del graffiti que se pueden adoptar es algo como la autenticidad, la ingenuidad, lo infantil. Así que ser un poco desinhibido, relajado, de otro mundo. Me gusta mucho. Quizás sea porque sé que en la vida real, esa etapa está tan lejana e inalcanzable como lo está hoy el acorazado de Odem. Es ese ideal edénico que se puede ver en los dibujos infantiles, en la letra torpe de los hooligans del fútbol, en los garabatos amorosos de los adolescentes en las paradas de autobús, etc.

En las fotos de graffiti de finales de los 60 y principios de los 70, es evidente que algunos de los pioneros estilísticos de la época, que en su mayoría eran niños, eran relajados y tenían ritmo, aunque su trabajo también parece muy limitado.

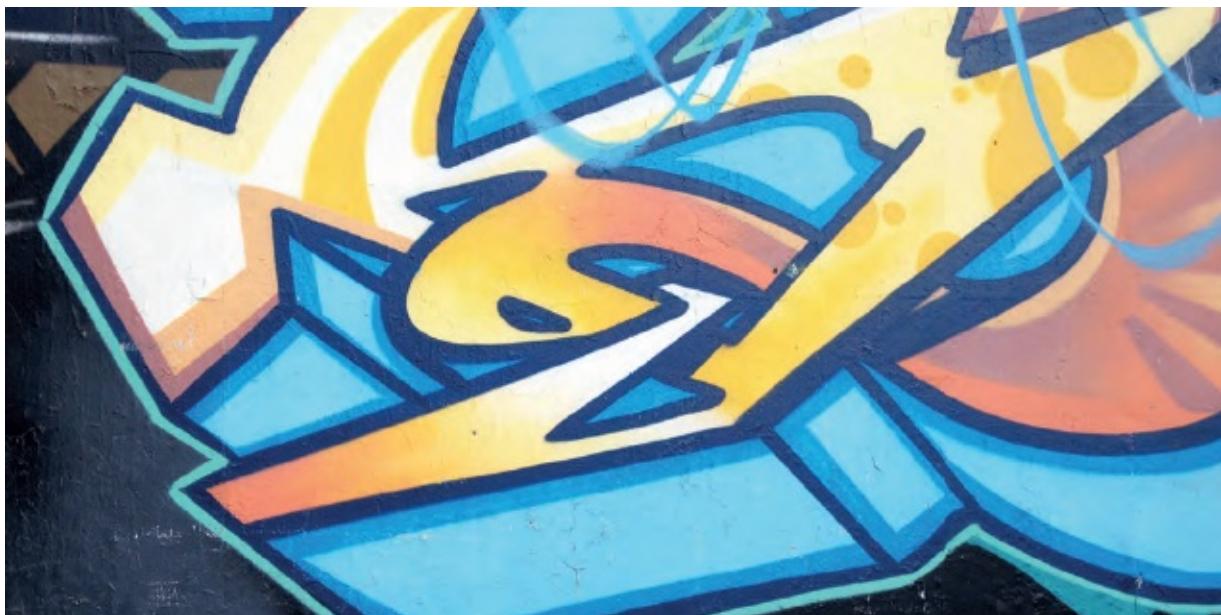
Esto se debe a varias razones: primero, estos chicos descubrieron y desarrollaron todo el tema. Latas, letras y dónde escribir son de conocimiento común hoy en día. segundo, obviamente siempre intentaron hacer algo atractivo. No creo que a ningún escritor le guste oír que sus obras parecen borrones o son feas. La mayoría quiere hacer algo hermoso. Algunos incluso quieren embellecer el mundo. Es hermoso cuando se puede ver cómo se hacen las piezas. Cuando todo está limpio y fresco, y se ha cortado mil veces, creo que la pieza pierde fuerza. Me parece genial cuando la pintura salpica y gotea. A veces, piezas como esa tienen una cualidad pictórica. Me encanta el chorro sucio y duro de una tapa estándar. Me parece genial cuando el contorno se hizo de una sola pasada, y creo que la pieza crece cuando se permiten errores y equivocaciones durante el proceso de pintura. Eso hace que una pieza sea muy agradable. Es aún mejor cuando primero se hace el contorno y luego no se vuelve a tocar. Me gusta cuando las piezas se comunican con su entorno; elegir un buen lugar es parte del estilo. Y siempre me parece genial cuando alguien escribe algo dentro de su obra, sin importar lo absurda que sea.

“

On graffiti photos of the late 60s and early 70s, it's clear that some of the stylistic pioneers of the time, who were mostly still children, were relaxed and had a swing, though their work also looks very cramped.

”

LETTER DETAILS

El grafiti consiste en letras o números. Pero además del signo básico, aparecen diferentes detalles alrededor o dentro de las letras. Son pequeños elementos de diseño que resaltan una pieza o etiqueta. El detalle más común es la flecha. «Todos tienen su propia flecha», como dice Noc 167 en la película Style Wars.

A Las flechas pueden ser la prolongación de la viga de una letra. Puedenemerger del lateral de la letra o proyectarse en zigzag. La flecha puede ser triangular o tener bordes. Puede ser plana y poco profunda, o alargada y extendida.

Otro detalle popular es la barra independiente. Se trata de bloques rectangulares detrás o debajo de las letras. Estas barras no cumplen ninguna función real, sino que refuerzan o Camufla la letra

A menudo, la barra está unida a la letra mediante una fina conexión.

Las estrellas aparecen con frecuencia, tanto como elementos externos en el fondo, como formando parte de una letra, por ejemplo, el punto en la I. De igual manera, la corona es un detalle externo popular. La corona es más llamativa: dice que eres el mejor. También se pueden añadir grietas o rasgaduras en las letras, e incluso pueden desprenderse fragmentos de ellas.

Las líneas que rodean el contorno de las letras provienen de cómics e indican movimiento. Hay dos trucos para dar peso a la palabra: uno es colocar una sombra detrás de las letras; el otro, darles cuerpo, para que sean tridimensionales.

Para sombrear las letras, debes imaginar que la luz viene de una dirección y que el lado opuesto de las letras deja una sombra en el fondo.

Para lograr un efecto 3D, dibuja líneas rectas, paralelas entre sí y de igual longitud, desde las esquinas exteriores de la letra en una dirección determinada. Luego, une las letras con una línea paralela a la letra. ¡Listo, la letra tiene otra cara!

DELTA

INC, TFP

Amsterdam, Netherlands

Delta comenzó a escribir en la década de 1980. Diez años más tarde, sus letras 3D se hicieron conocidas en todo el mundo.

¿Puedes explicar cómo funcionan las sombras y el 3D en las letras?

A mediados de los años 80 solía haber tres opciones para terminar el aspecto de los contornos.

Primero, podrías dibujar un contorno alrededor de la pieza con el mismo color que el contorno. Así, tus letras resaltarán más. Simple y efectivo.

En segundo lugar, podrías crear una sombra. Esto consiste en desplazar el contorno en una dirección con el mismo color que el contorno y rellenarlo.

También podrías hacerlo con colores claros, aunque técnicamente las sombras son oscuras. Se vería como una sombra invertida. Esto ya no se ve tan a menudo, excepto en los "vomit-ups" o los "quickies". En tercer lugar, podrías añadir un efecto 3D a tu contorno. Es casi similar al efecto de sombra, pero el espacio entre el contorno desplazado se llenaría con otro color. Luego, podrías diseñar dentro del 3D o redondear las esquinas del contorno dentro del 3D. Me encanta el 3D clásico. Le da peso a tus diseños de letras

I love classic 3D. It adds weight to your letter designs

”

¿Cómo evolucionaron sus famosas letras 3D?

Prefería el 3D clásico, que tiene la misma forma que la letra. Un día intenté añadirle más forma. De repente, me di cuenta de que la letra o el nombre es un objeto que se puede diseñar. Sin embargo, tengo que incorporar el 3D en las primeras etapas del boceto para que forme parte del diseño. Después, puedo añadir otro contorno doble, una sombra o ambos.

Al principio me daba vueltas en la cabeza cómo hacerlo. Tardé tres días en terminar el primero correctamente

WILD STYLE

Yes 2 del Bronx forma parte de la clásica escuela neoyorquina. Su especialidad es el estilo salvaje.

¿Qué es el estilo salvaje?

El estilo salvaje son letras adornadas con insignias, armaduras, armas u otras mejoras estructurales complementarias que, a la vez, le otorgan el estilo de un proxeneta y la sigilo de un ninja. Las letras camufladas pueden considerarse un símbolo del graffiti en general, casi transformando el alfabeto romano en un texto extranjero que solo los grafiteros pueden leer, como declaró Skeme en Style Wars: "...es para mí y para otros grafiteros". El estilo salvaje se puede estudiar, analizar, descifrar, teorizar y replicar. Pero para poder crearlo realmente, hay que vivirlo. Todo graffiti se trata del acto o la acción de vivirlo, respirarlo y hacerlo. Entrar en lugares donde no se te permite estar, sentir el corazón latiendo con fuerza de miedo y emoción.

Estar bajo un calor terrible o un frío terrible. Ignorar todos estos obstáculos y crear una obra maestra. Hacerlo año tras año, viendo quién más se esfuerza y entusiasmarse por pintar más y mejor.

La mayoría de los escritores que hacen lettering de estilo salvaje probablemente admitirán que han pasado incontables horas pensando en diferentes maneras de cambiar las letras y combinar formas, barras y flechas. Todas estas horas pensando y haciendo grafitis crean tu imagen en la cultura. El estilo se aprende, lo salvaje se vive.

¿Cómo le das movimiento a tus letras?

El balanceo proviene de la propia letra, con la parte superior inclinada hacia un lado y la inferior hacia el otro. El balanceo no requiere ninguno de los añadidos que se pueden añadir posteriormente para camuflar la letra.

Muchas de las primeras etiquetas se escribieron rápido porque se hacían ilegalmente y debían reproducirse tantas veces como fuera posible en el menor tiempo posible. Estas palabras comenzaron a adquirir una fluidez natural que casi hacía que las letras parecieran estar en movimiento.

Convierte una de estas estructuras unidimensionales en una tridimensional con el mismo estilo y elegancia, y tendrás todo el ritmo necesario para crear tu proyecto. Puedes añadir cincuenta mil flechas y todos los chips, barras o estrellas que puedas imaginar, pero si tu letra base es una porquería, vas por mal camino.

¿Qué define una carta wack?

Una letra despojada de todos los añadidos que camuflan el diseño debe seguir luciendo fresca. Debe ser capaz de lucir bien por sí sola. Esa letra base es la base de la casa, y si es débil, esta se derrumbará. Dominar los fundamentos de cualquier elemento es necesario antes de avanzar a los siguientes niveles de complejidad

“

*Wild style can be studied, dissected, deciphered,
theorized about and replicated. But to really be able to
create it you have to live it.*

”

Yes 2

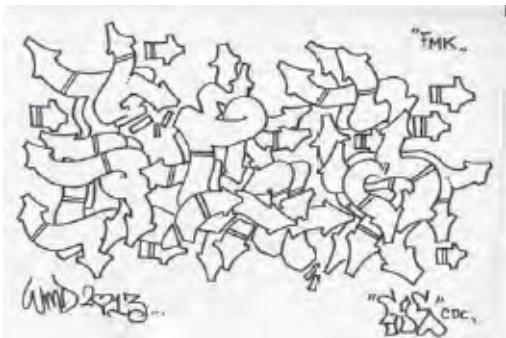
New York City, USA

Overleaf: Erse, Stockholm 2013

ARROWS

EGS

CDC, TPG, MSN, WMD

Helsinki, Finland

Egs ha pintado grafitis en muchos países. Crea tanto grafitis clásicos como rompedores con tinta y pincel.

¿Por qué es tan importante la flecha en el graffiti?

Para mí, es el elemento más significativo del graffiti. La flecha es uno de los primeros elementos que se usan para que algo parezca graffiti. Le da fuerza a la letra; es un arma para darle dinamismo. La flecha llama la atención, no solo en la pieza, sino también en las etiquetas. Es como un signo de exclamación; añade mucho efecto. Por alguna razón, muchos logotipos de bandas también tienen flechas.

¿Cuál es tu flecha favorita?

No lo sé. Yo mismo uso muchas flechas diferentes. Tienen estéticas diferentes. Si ves las flechas por piezas, pueden ser de todo, desde muy serias hasta divertidas, extravagantes e incluso aburridas. La flecha es un poco como una carita sonriente. Con ella, defines el tono de tu pieza.

Puedes elegir que parezca graciosa, curiosa, agresiva, amigable o punzante. La flecha cambia la actitud de tu pieza. Bando y Dondi han creado algunas de las flechas más bonitas. Ghost y Reas han creado flechas divertidas y experimentales, y si te fijas en Phase 2 y Kase 2, tienen flechas realmente potentes y ocultas.

DETAILS

Kacao 77 es de Berlín. Es conocido por sus grabados técnicos con temática de superhéroes y ciencia ficción.

¡Cuéntame sobre tu grafiti!

Me gusta el arte futurista con elementos técnicos y mecánicos. Trabajo con líneas y formas geométricas. Líneas rectas y polvo espacial neón mágico.

¿Por qué?

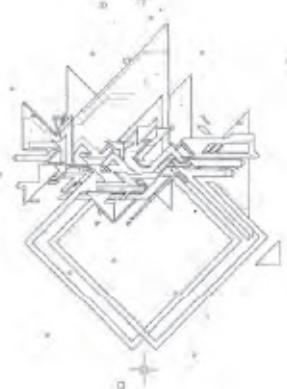
¡Ese es mi universo!

Parece que haces muchos detalles alrededor de las letras.

Sí y no. Los detalles interiores forman parte de las letras. Tienen un contorno, están conectados y cumplen una función para la pieza completa. Los detalles del fondo son pequeños detalles que resultan interesantes. Por ejemplo, logotipos, títulos, mensajes, personajes y códigos de barras son algunos de los elementos que a veces aparecen en mis piezas. Los pequeños detalles personales le dan a la pieza tu propio estilo. Son la huella que dejas al trabajar.

¿Qué quieres mostrar en tus piezas?

Yo.

¿Cómo sabes cuando has terminado?

Mi sensación me dice cuándo llega el final. Después de escribir las últimas líneas, disfruto mirando la obra y sintiendo que está terminada. Entonces la dejo ir de una vez por todas. Ya sea en la pared, papel, lienzo o cualquier otra cosa.

KACAO 77

KSB, Laboratorium X.2, TDS, TKKG

Berlin, Germany

FILL-IN AND BACKGROUND

Para darle más efecto a una pieza, puedes agregar diferentes colores tanto dentro de las letras como alrededor de ellas, en el fondo. Los primeros grafitis no tenían muchos tonos para elegir. Por eso muchas piezas antiguas son simples: negro, blanco, azul, amarillo y rojo son los colores más comunes. Hoy en día, puedes elegir entre miles de colores de docenas de marcas de pintura. Lo mismo ocurre con los rotuladores.

Para entender cómo se conectan los colores, conviene aprender el círculo cromático. Este incluye la mayoría de los tonos.

Existen algunas reglas sencillas para los efectos de color. Si colocas dos colores uno al lado del otro desde el lado opuesto del círculo cromático, se produce un contraste. Esto significa que los colores rebotan entre sí y se produce una especie de efecto 3D donde se encuentran.

Existe la teoría de que los colores cálidos, con mucho rojo, se ven ópticamente en primer plano, mientras que los colores fríos, con mucho azul, se retiran. Si escribes la palabra en tonos rojizos y el fondo en azul, se le dará mayor distancia al fondo, dándole profundidad a la pieza.

Hay algunos rellenos y fondos básicos que cada escritor crea a su manera. Los rellenos pueden hacerse con franjas de color, ya sean horizontales o verticales. A menudo, los colores se difuminan entre sí. Pueden ir de claro a oscuro en el mismo tono, o ser completamente diferentes. A veces, cada letra tiene su propio color. A menudo se añaden detalles a los detalles de las áreas de color. Puntos, anillos, estrellas, líneas o espirales son comunes. Los colores de los detalles suelen coincidir con las áreas de color. Un relleno clásico es el efecto cromado, que se crea con tonos azules, marrones, beige y blancos.

Los fondos tienen algunas formas estándar: nubes o burbujas, salpicaduras o limo, una pared o ladrillo. Algunos crean el fondo como un campo rectangular detrás de toda la pieza. Otros simplemente añaden algunos puntos aquí y allá. A veces, el fondo está completamente ausente; otras veces, es temático y la palabra en sí es solo una pequeña parte de todo el escenario.

Tanto para los rellenos como para los fondos se aplica lo mismo que para las letras: cuanto más practiques, más soluciones personales encontrarás y más original será tu estilo

TECHNIQUE

El grafiti es un arte. Para dominar el grafiti, debes conocer "las herramientas del oficio". Cuando haces tu primera pieza de grafiti, el mayor desafío es controlar el aerosol. Tienes que pensar en cómo sostener el aerosol, su ángulo contra la pared, qué tan cerca está de la superficie, qué tan rápido mueves la mano, la forma de la letra y qué tapón te conviene más. Con el tiempo, aprenderás qué herramientas se adaptan mejor a tu forma de pintar.

Aprenderás a dominar todo, desde aerosoles de alta presión de 600 ml hasta pequeños tapones de detalle de baja presión.

La práctica hace al maestro. La mejor manera de aprender es ir probando

Cada fracaso es una experiencia. Repite los pasos difíciles varias veces. Practica dibujando cada contorno en el aire varias veces antes de aplicar la línea. Practica trabajos de detalles complejos, dibujando letras grandes rápidamente y difuminando los colores entre sí. Pronto te sentirás firme y seguro

How to make a piece

Una vez que hayas preparado el área sobre la que vas a pintar, siempre es bueno estudiar la superficie para pensar dónde colocar la pieza. Muchos escritores llevan un boceto o memorizan uno.

Primero, dibuja las letras en un color claro. Luego, rellena las letras. Puedes combinar colores de muchas maneras. La mayoría de la gente prefiere contornos que contrasten con el relleno y el fondo para que las letras sean claramente visibles. Rocía uniformemente, moviendo el aerosol de un lado a otro sobre el área que deseas cubrir. Cuanto más controlado sea el movimiento, más suave será el relleno de color y más tranquila la impresión que dará la pieza.

Un fondo enmarca las letras. Los fondos clásicos incluyen nubes, burbujas o una salpicadura. Pueden ser cualquier cosa, desde un campo de color hasta un paisaje con

caracteres que se convierten en parte de la pieza. El fondo a menudo se hace en colores que fortalecen y sostienen la pieza. Una vez que las letras están llenas y el fondo está terminado, es hora de los contornos. Practica el movimiento un par de veces antes de aplicar la pintura de verdad. El contorno se dibuja de una sola vez, de una esquina a la siguiente, donde puedes terminar la línea sin que sea visible. Si sueltas la línea en medio de una forma recta o curva, será visible cuando continúes la línea. Un brazo relajado pero firme da los mejores resultados. Si estás usando diferentes marcas de aerosol, es una buena idea comprobar que el contorno cubra el relleno. Las diferentes marcas no siempre se cubren entre sí

Después de los contornos, es hora de los efectos. Los más comunes son sombras o efectos 3D en las letras, a menudo del mismo color que los contornos.

Otro detalle es el segundo contorno, un contorno en el exterior del contorno original alrededor de toda la forma de la letra. El segundo contorno traza la pieza con más firmeza contra el fondo.

Los reflejos hacen que las letras brillen y resplandezcan. La forma de hacerlo depende de tu estilo y gusto: finos cerca del contorno o anchos hacia el centro de las letras. Cuando todo está listo, normalmente firmas la obra y escribes el nombre de tu equipo y el año, y quizás saludas a alguien. Por último, pero no menos importante: fotografía la pieza. La mayoría de los grafitis son de corta duración

1. Gouge's sketching up with a light colour to create an overview.
1. La gubia dibuja con un color claro para crear una vista general.

2. Often the letter needs some adjustments before the fill-in.

2. A menudo, la letra necesita algunos ajustes antes del relleno.

3. Fast fill-in makes the letter look raw.

3. El relleno rápido hace que la letra se vea cruda.

4. When the fill-in covers better the letter looks more calm.

4. Cuando el relleno cubre mejor, la letra se ve más tranquila.

5. Beige, orange and yellow are the basic fill-in.

5. El beige, el naranja y el amarillo son los rellenos básicos.

6. Wine-red dots makes the fill-in more interesting.

6. Los puntos rojo vino hacen que el relleno sea más interesante.

7. Blue dots on top of the wine-red ones.

7. Puntos azules encima de los rojo vino.

8. Layers of dots gives the fill-in depth.

8. Las capas de puntos dan profundidad al relleno.

9. Time for 3D. All basic lines should be of the same length and in the same angle. They are bound together by lines parallel with the letter form.

9. Hora del 3D. Todas las líneas básicas deben tener la misma longitud y estar en el mismo ángulo. Están unidas por líneas paralelas a la forma de la letra

10. Grey shadows in the 3D gives the letter more volume.

10. Las sombras grises en el 3D le dan más volumen a la letra

11. Pink bubbles are part of the background.

11. Las burbujas rosas son parte del fondo.

12. A green cloud made with fat cap gives more background effects.

12. Una nube verde hecha con tapa gruesa da más efectos de fondo.

13. The outer background is finished.

13. El fondo exterior está terminado.

14. The pink bubbles are filled-in.

14. Las burbujas rosas están llenas.

15. Outline and shadows on the bubbles are made with a soft cap.

15. El contorno y las sombras de las burbujas se hacen con una tapa blanda.

16. The background is complete with a drip-effect on the bubbles.

16. El fondo se completa con un efecto de goteo en las burbujas.

17. Black outlines on both the letter and the 3D.

17. Contornos negros tanto en la letra como en el 3D.

18. Cracks and other details gives an extra finish to the piece.

18. Las grietas y otros detalles le dan un acabado extra a la pieza.

19. The outlines are sharpened by cutting the background colour.

19. Los contornos se afinan recortando el color de fondo.

20. White highlights make the letter shine.

21. A White second outline around the first black outline makes the letter more visible against the background.

22. White second outline made with soft or skinny cap.

20. Los resaltados blancos hacen que la letra brille.

21. Un segundo contorno blanco alrededor del primer contorno negro hace que la letra sea más visible contra el fondo.

22. El segundo contorno blanco se hace con mayúsculas suaves o delgadas

23. A star to the highlight gives the letter an extra bling!

23. ¡Una estrella en el resaltado le da a la letra un brillo extra!

24. Finished!

MAD C

Bandits, Wallnuts, Stick Up Kids

Germany

Mad C proviene del este de Alemania y lleva quince años escribiendo grafitis. Ha trabajado con el arte durante aún más tiempo, un trasfondo que es visible en sus piezas de graffiti. Es conocida por sus numerosos murales de gran tamaño con características fotorrealistas y su excepcional sentido de la composición, el color y la técnica.

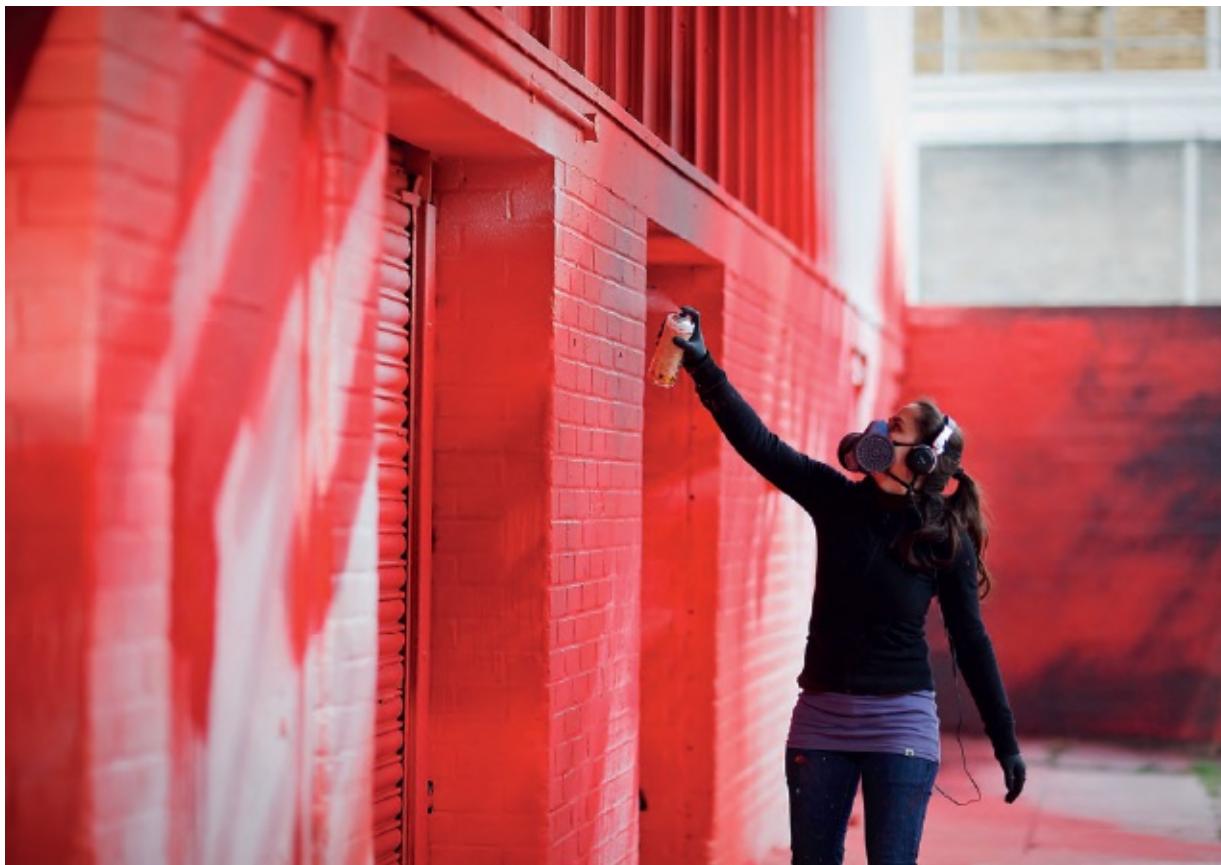
He estudiado perspectiva y proporción desde que era adolescente. Tomé muchas clases de dibujo; dibujé actores rápidamente en el escenario, hice perspectivas de edificios y estudié las proporciones de los animales dibujándolos en el zoológico.

Cuando pintas de forma fotorrealista, no puedes esconderte. Si no consigues las proporciones correctas, todo se ve terrible, no importa lo perfecto que hayas sido

los tonos de piel y el sombreado. Por eso, el enfoque principal de cada pieza deben ser las primeras líneas. Haz que ese boceto en la pared sea perfecto, incluso si te lleva un día, y no empieces a trabajar en el relleno y el sombreado antes de que esas líneas tengan proporciones y perspectiva perfectas.

¿Cómo te has desarrollado técnicamente desde que empezaste a escribir grafitis?

Al principio pintaba por encargo para conseguir pintura y durante un tiempo también financié mis estudios de esa manera. No hay mucha creatividad en ello, pero gracias a eso, pinté muchas imágenes que de otra manera nunca habría pintado. Como tenía que encontrar soluciones para muchas imágenes diferentes, aprendí a manejar aerosoles y tapas, y también sobre el color, las proporciones y la perspectiva. Hoy en día realmente no hay imagen que no pueda pintar con aerosoles. Me encanta porque me da total libertad creativa

¿Qué debes tener en cuenta al hacer piezas realmente grandes?

Cuando pintas en formatos muy grandes, no puedes usar la energía únicamente del movimiento de tu cuerpo. Una línea o curva puede ser veinte veces más larga que la extensión de tu brazo. Debes trabajar a partir de un boceto, idealmente dibujado en una foto de la pared o en una cuadrícula de la pared. Es muy difícil improvisar e ir y venir con paredes enormes. Puedes hacerlo, pero llevará mucho tiempo.

¿Cómo logras hacer contornos tan largos?

Dependiendo del ángulo, puedes mantener el brazo muy quieto y caminar mientras haces la línea, o puedes coserla paso a paso, aproximadamente medio metro a la vez.

¿Con qué pintura trabajas?

Mi marca preferida de pintura en aerosol es Belton Molotow. Esta pintura tiene una sensación de tinta y cubre bastante bien, pero sigue siendo un poco translúcida, lo cual es perfecto para las capas que estoy pintando. No necesito espolvorear mucho los colores uno encima del otro, lo que me ayuda a mantener la imagen limpia. También considero que es la mejor pintura en aerosol para hacer líneas nítidas. Molotow también tiene la colección más amplia de colores translúcidos, que utilizo ampliamente en paredes, lienzos e incluso en papel. Utilizo cuatro tipos diferentes de tapas. La Molotow negra delgada con un punto gris es mi herramienta principal. Puedo hacer líneas finas milimétricas con ella. Luego uso la tapa negra gruesa con un punto rosa para un trabajo rápido y para desvanecimientos perfectos. Para áreas de tamaño mediano o contornos más gruesos, utilizo la tapa gruesa New York o la tapa Banana gris con un punto negro.

¿Cómo trabajas con colores translúcidos?

A menudo pinto una cara en solo uno o dos colores y luego añado las sombras con tonos transparentes, capa por capa. Mezclar ~ pintura que cubra bien, espolvoreándolas unas sobre otras, lleva mucho más tiempo. Cuando uso pintura translúcida en trozos o sobre lienzo, añaden más profundidad a un determinado color o forma. Las partículas de pintura también son mucho más pequeñas o más difíciles de distinguir, por lo tanto, el degradado es mucho más suave y se ve fantástico incluso de cerca

¿Qué debes tener en cuenta al pintar retratos o imágenes fotorrealistas?

Es muy importante estudiar el color. Un rostro nunca es beige, sino una mezcla de verdes oliva, tonos rojos y tonos morados. Además, la mayoría de las cosas en la naturaleza son ligeramente translúcidas, como la piel, por ejemplo. Por eso trabajo con muchas capas, desvanecimientos y pintura transparente en general.

¿Tus conocimientos técnicos juegan un papel importante en tu trabajo?

Creo que sí. Elimina el miedo a no poder pintar una idea determinada. En mis primeros años nunca me gustó el resultado de mis paredes, porque mis posibilidades técnicas no coincidían con la idea que tenía en la cabeza. Eso ya no es un problema y, por lo tanto, puedo concentrarme en mis ideas por completo. Es como conducir un coche. Cuando te sientas en un coche nuevo, tienes que aprender a manejarlo correctamente, por lo que no puedes concentrarte tan bien en el tráfico y las calles, y estarás mucho más estresado cuando llegues a tu destino. Con muchos años de experiencia, lo conduces inconscientemente y solo te concentras en el tráfico y las calles. Estoy en ese viejo coche, por así decirlo

La pintura en aerosol se seca rápido. Al cortar y hacer intersecciones, puedes ser preciso y exacto en tus formas y figuras.

DOES

LoveLetters, F1,
Sittard, Netherlands

Does ha estado escribiendo grafitis desde 1996. Su trabajo se caracteriza por su estilo y habilidades técnicas en grandes murales alrededor del mundo.

¿Cuánto tiempo llevas escribiendo grafitis?
Hice mi primera pieza en 1997.

¿Cómo te preparas antes de hacer una pieza?
Traigo un boceto aproximado de las letras a la pared. El resto lo decido en la pared y los colores suelen ser una mezcla de lo que hay disponible y lo que se adapta al área circundante.

¿Con qué herramientas prefieres trabajar?
Además de la lata, me encanta trabajar con pincel y acrílicos o rotuladores

¿Qué mayúsculas prefieres?

Actualmente me gustan bastante las mayúsculas gruesas de Nueva York.

Son rápidas y tienen un buen grosor.

¿Qué consejo técnico le darías a un principiante?

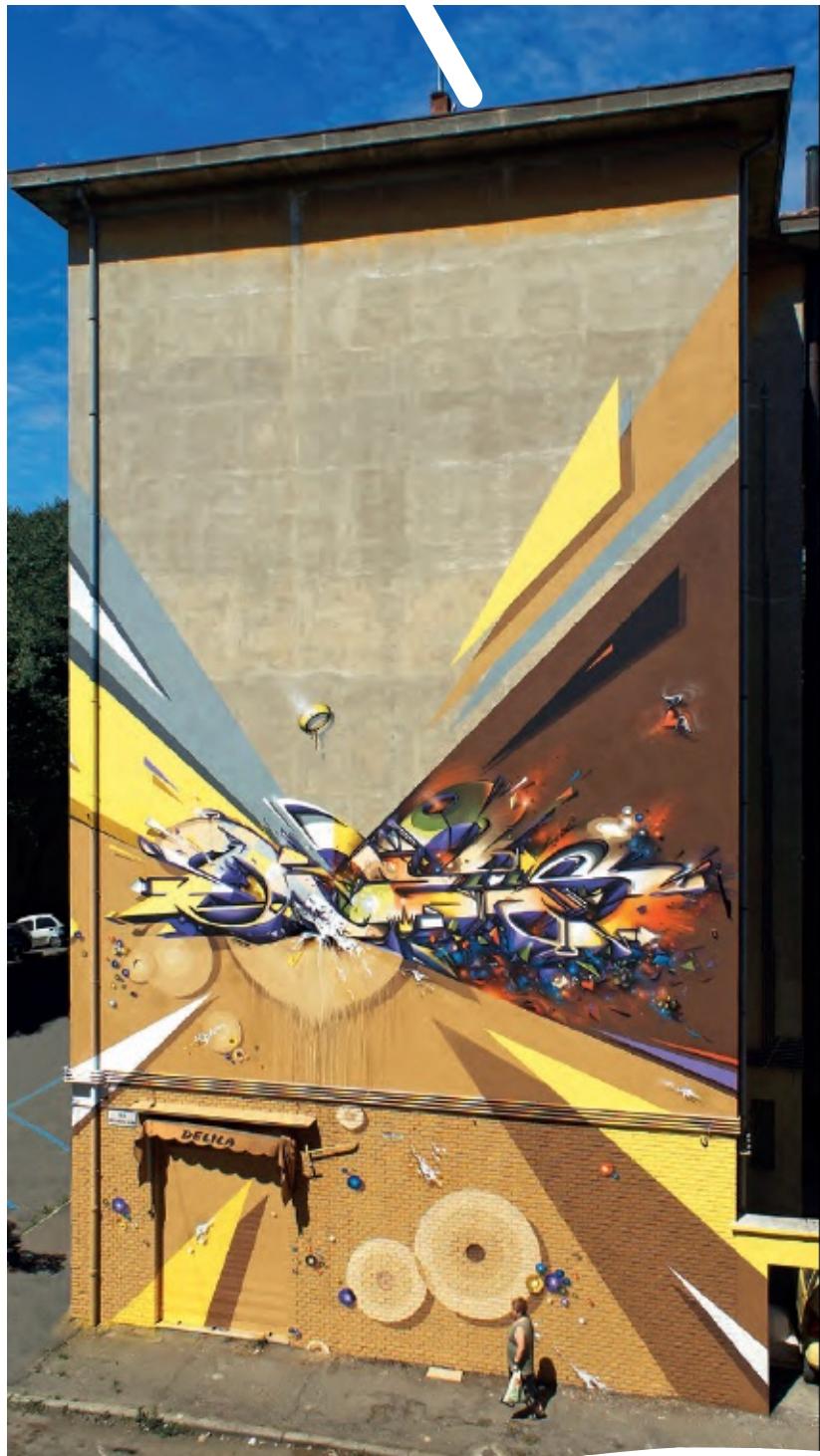
La lección más importante es dibujar mucho. No te preocupes demasiado por la técnica cuando estás empezando.

¿Cuáles son los errores más comunes que comete un principiante?

Ser arrestado

Hay muchas maneras de hacer una pieza de grafiti. No importa si trabajas a gran escala o con detalles, necesitas saber de antemano en qué orden deben hacerse ciertos detalles. ¿Qué líneas y desvanecimientos deben hacerse con antelación, qué debe cortarse después? Necesitas tener previsión y comprender cómo la forma y el color afectarán a la pieza.

Trabajar con proyectos de murales a gran escala requiere preparaciones y un proceso de boceto. El fotomontaje, las maquetas y los pequeños bocetos conceptuales son formas de observar la perspectiva, la disposición y la simetría. La experiencia es fundamental y se aprende haciendo

SKIL

Top Dogs

Stockholm, Sweden

Skil es uno de los escritores de grafiti con mayor seguridad técnica de Estocolmo. Es conocido por sus producciones minuciosas y limpias en trenes en la década de 1990.

La técnica siempre ha sido importante para mí. Desde el principio, siempre me han impresionado más las piezas que eran estilísticamente limpias y simples. Cuando empecé, sentía que no había excusa para no hacer una pieza lo más limpia posible. Hacer líneas polvorrientas y torcidas era cosa de juguetes, pensábamos en aquel entonces. Hoy en día puede que no me preocupe tanto si está un poco goteante o polvoriento aquí y allá, otras cosas son importantes. Puede ser bastante encantador mezclar un poco de descuido con corrección clínica.

¿Cómo te preparas?

No mucho, pero más que antes. Últimamente intento llevar un boceto cada vez, incluso si el resultado a menudo no es como el boceto original. Suelo llevar demasiadas latas, ya que normalmente no tengo un plan exacto para la combinación de colores.

Cuando escribía más, rara vez hacía bocetos completos antes de salir a

pintura. Hoy en día dedico mucha más energía a dibujar e intento crear nuevas encuadernaciones o nuevas formas de deformar una letra.

Pero dibujar se hace por periodos y cuando llega el flujo, sigo adelante y hago tantos como puedo antes de quedarme sin inspiración.

Dibujar es una parte importante del desarrollo personal. Si he tenido un descanso largo, siento como si tuviera que empezar de nuevo y desarrollar algún sentimiento de identidad para que mis bocetos puedan fluir de nuevo.

¿Cómo afecta la elección del aerosol a tu trabajo?

Las latas adaptadas al graffiti que tenemos hoy en día lo hacen un poco más fácil. Ahora puedes pintar en amarillo, rojo y naranja sin preocuparte por la portada. Incluso puedes pintar amarillo sobre contornos negros, lo que antes era imposible.

¿Qué factores externos afectan tu técnica?

Por supuesto, el clima y la luz influyen en cómo una pieza puede ser mejor o peor. Aquí en el norte, donde tenemos inviernos largos, estamos acostumbrados a usar ciertos trucos como calentar las latas bajo el cinturón para que no se congelen. Eso, combinado con guantes de construcción grandes y torpes, hace que la sensibilidad en las yemas de los dedos disminuya al hacer detalles o contornos. También se pueden hacer piezas técnicamente buenas de esa manera, solo hay que estar acostumbrado y no ser demasiado exigente

A menudo pinto grandes partes de tus piezas usando tapas gruesas.

Rara vez uso tapas demasiado gruesas, como Astro, para llenar la pieza. A veces uso Pinky, o la que ahora es la tapa original en las latas negras, negra con un punto naranja. Es una tapa genial para todo uso, creo. Realmente podrías hacer toda la pieza con eso y obtener detalles tanto finos como gruesos. Si no te acobardas al dibujar líneas o un brillo con una tapa gruesa, puedes sacar mucho provecho. ¡Déjate llevar! Puedes estrangular una tapa gruesa de Astro y obtener líneas finas. La tapa gruesa de Nueva York es una opción confiable. Ninguna otra tapa consigue reflejos tan cremosos.

¿Cómo se hace un buen delineado?

Está en la médula espinal. Años y años de práctica dan la confianza en uno mismo que se necesita. Tal vez necesites un nivel de burbuja incorporado en la cabeza para hacer líneas largas y rectas. Si no pinto mucho durante un tiempo, puede que esté un poco oxidado al hacer las primeras líneas, pero luego se suelta. Es como andar en bicicleta, una vez que has aprendido, se queda ahí.

¿Qué técnicas son necesarias para pintar capa sobre capa con rellenos, contornos, luces y detalles?

Depende de cómo se vean las letras. ¿Gruesas, delgadas o ambas? Pinto grafitis tradicionales que se basan en la simetría y que la pieza destaque de la pared, ya sea usando una sombra o un 3D. Hoy en día, juego todo lo que puedo con pequeños efectos finales. Trabajo con diferentes fuentes de luz. Es bueno combinar lo grueso y lo fino con lo nítido y lo difuso para que la pieza cobre vida. El objetivo es que la pieza sea lo más exuberante y brillante posible. En caso de duda, usa más blanco.

Un buen consejo técnico es aprender a estrangular la lata. En el pasado, dábamos la vuelta a la lata y rociábamos hasta que bajaba la presión. Luego obteníamos una línea fina y tenue durante un rato

Puedes usar la mayoría de los tapones para obtener líneas finas, pero mi favorito absoluto es el llamado tapón Ma'Claim. No hay muesca en el tubo, solo un tubo delgado de plástico transparente. Es genial para estrangular tapones. Otro buen tapón para hacer efectos, creo, es el que se llama Belton original. Es genial para bocetar, dibujar contornos o brillos y genial con purpurina. Como no tiene un chorro o anillo concentrado, se obtiene un tono de color más uniforme al pulverizar.

¿Cuáles son tus consejos técnicos para el principiante?

¡Practica! Prueba cómo funcionan los tapones gruesos y la mejor manera de usarlos en combinación con tapones delgados o con un tapón de contorno favorito que te guste usar. Hay demasiados tapones para elegir. Normalmente uso dos o como máximo tres cuando

pintura. Lo mejor es elegir tres que te gusten y aprender a dominarlas.

Como principiante, normalmente no tienes mucho control sobre las proporciones. Puede volverse fácilmente torcido y rígido cuando amplías tu boceto en la pared. Puede ser una buena idea dibujar la pieza con varias pinturas diferentes hasta que encuentres la fluidez en las letras.

Al principio, probablemente tendrás miedo de dibujar líneas largas porque temes que se llenen de polvo o queden torcidas. Mucha gente intenta alargar la línea con muchas líneas cortas, pero creo que eso da un mal resultado

También deberías atreverte a desafiarte a ti mismo y tal vez ir en una dirección diferente a la que habías planeado originalmente. No quiero decir que debas limitarte a lo que crees que todos los demás piensan que es correcto. Intenta darle un toque personal a lo que haces. Lo personal es algo que descubrirás cuando lleves un tiempo escribiendo.

For this piece Niro has used about half an hour

PAINTING FAST

Colour piece

Empezaremos con la pieza de color. Una pieza clásica de graffiti suele constar de relleno, fondo, contornos y luces.

El negro es un buen color para el contorno, ya que cubre bien y existe en varias versiones. Las luces serán blancas. Para el relleno, elegiré un color con la mayor capacidad de cobertura posible. Todos los colores que contengan mucho blanco, como el pastel

tonos, cubren bien. Mi favorito es el azul claro. Para hacer la pieza un poco más avanzada, haré un color encima del azul claro. Habrá algunas bolas rojas en las letras.

El color de fondo debe cubrir bien y ajustarse al relleno. Yo usaré beige claro.

Ingredients:

2 light blue

1 light beige

1 red

1 black

1 white

NIRO

Niro, del equipo WUFCSDK en Estocolmo, tiene mucha experiencia pintando con muy poco tiempo. Aquí nos explica cómo hacer una pieza a color en menos de diez minutos y una pieza plateada en la mitad de ese tiempo.

Para que la pintura en sí sea lo más eficiente posible, minimizo el número de veces que necesito cambiar las latas y las tapas

Antes de empezar, pongo tapas en todas las latas. Las tapas son cuestión de gustos, al igual que lo que se considera una tapa gruesa, pero si vas a ir rápido, el chorro más ancho es el camino a seguir.

Para el azul claro y el beige claro, elegiré algo como Level 6, Astrofat, Goldcap, Silverfat o similar. Para el rojo, elegiré una tapa algo más fina, por ejemplo, Level 4 o 5, Pinky, Orange u otra tapa de grosor medio.

Las tapas de contorno son una cuestión de costumbre. Si va a ser rápido, elegiría algo parecido a lo que elegí para el rojo.

Cuando se trata de reflejos, no importa tanto. A mucha gente le gusta la tapa gruesa de Nueva York o Belton Original, por ejemplo

Niro is taking his time with this fifteen minutes silver piece

Una vez en el lugar, tomo una lata azul en cada mano y uso una para dibujar. Hago letras sencillas para no tener que pensar demasiado. Luego, relleno toda la pieza con ambas latas simultáneamente. Para un control óptimo, mantengo las manos cerca una de la otra y relleno lenta y metódicamente. La capa de pintura no puede ser demasiado gruesa donde va el contorno porque la pintura no tendrá tiempo de secarse. Mientras se seca el relleno, hago el fondo.

Nubes, bolas o lo que sea que estés poniendo, lo importante es no poner pintura donde debe haber un contorno o una sombra. Luego cambio a la lata roja y dibujo bolas en la parte inferior, superior o aquí y allá. Es más fácil si tienes un sistema cuando pintas muy rápido: ¡no puedes quedarte pensando dónde poner las cosas! Ahora todo está terminado excepto los contornos y las iluminaciones. El relleno está tan seco que puedo añadir contornos sin que gotee. Si me sobra un poco de tiempo, puedo hacer contornos en el fondo en negro y añadir también algunas iluminaciones blancas. Si tengo prisa, nunca dejo la lata negra, sino que la mantengo a mano mientras hago las iluminaciones; entonces puedo simplemente añadir lo que quiero sin tener que agacharme para

cogerlo. Puedes hacer las cosas en orden inverso, haciendo el fondo después del contorno y terminando con un segundo contorno. Entonces no será visible si el fondo está un poco alejado del contorno. Sin embargo, existe el riesgo de que el relleno siga estando húmedo

wet.

Silver piece

El plateado cubre mejor que cualquier otro color, pero se seca un poco más lento. Si rellenas con plateado y haces un fondo, el relleno seguirá húmedo más tarde. El negro común no será suficiente para obtener contornos que cubran. En su lugar, uso sellador de bajos. Este existe en diferentes versiones. Montana tiene Tarblack, Molotow tiene Coversall 1-3 y MTN tiene Nitro. Puedes encontrar Carostabil, Carosol, Dinitrol y todo eso en las gasolineras. El inconveniente de estas pinturas es que contienen mucho aceite, por lo que se vuelven muy marrones.

PHOTOREALISM

Akut, de Alemania, forma parte de uno de los grupos de graffiti más importantes, Ma'Claim. También es la mitad del dúo Herakut.

Estos son sus consejos esenciales para pintar imágenes fotorrealistas con aerosoles

La base de la pintura en aerosol fotorrealista es la misma que la de otras técnicas. Es importante no usar demasiado la cabeza. Significa: No pienses demasiado en lo que ves. Piensa en colores y proporciones, no en objetos o figuras. Analiza los detalles, no la entidad. Si piensas en clichés, empezarás a

simplificar. El instinto humano busca ritmos en las estructuras, lo cual es un obstáculo para la pintura fotorrealista. Ninguna pestaña se parece a otra, la naturaleza es caos. Si pintas un ojo, ignora los objetos que se reflejan en la pupila. Imita la disposición de los colores; al final, los objetos reflectantes estarán en la pintura. Si pintas el objeto conscientemente, no se verá realista.

Por supuesto, esta no es toda la verdad, es solo mi forma de trabajar. Cada uno necesita encontrar su propio camino, su verdad

Usar una gama de colores suficiente también es importante. He visto muchos retratos que parecen irreales porque hay muy pocos degradados. Una paleta de tonos de piel realmente no existe. Si quieres pintar un retrato, depende de lo que rodea a la persona. Cada superficie refleja los colores circundantes hasta cierto punto. Algunas personas dicen que no hay blanco o negro en la naturaleza. No estoy de acuerdo con eso. Para mí, es muy importante llegar a ambos extremos de la paleta de colores. Normalmente pinto del color más oscuro al más brillante (el blanco debería ser el último) y del fondo al primer plano. Con pintura en aerosol, es importante pintar de arriba abajo, porque la pintura podría gotear. Pero es complicado seguir todas estas reglas y, al final, depende del motivo.

AKUT

Ma'Claim, Herakut

Germany

¿Qué herramientas usas?

Con Herakut solo uso pintura en aerosol, Montana Gold. Tengo un set de viaje básico con entre cuarenta y cincuenta colores.

Además de esto, uso:

- Unas diez plantillas de cartón de diferentes formas, curvas y ángulos, para controlar la salida de color del aerosol.
- Una pequeña impresora fotográfica portátil, la 'Selphy CP900', es magnífica. Proporciona fotos de referencia repelentes al agua en un práctico tamaño de postal. Es perfecta para viajar.
- Las Ma'Claim Skinnys son las únicas tapas que uso. No hay mejor tapa para mi tipo de trabajo.

Durante una etapa particular del proceso de pintura, escucho audiolibros o podcasts. En otras fases necesito música para pintar. Por lo tanto, un buen sistema de audio es además una herramienta importante para mí.

CAPS

Antiguamente, los grafiteros usaban tapones o boquillas de productos de limpieza, productos para el cuidado del coche, laca para el cabello o perfumes para obtener el ancho y la presión adecuados del chorro de aerosol. Hoy en día, existe una amplia gama de tapones disponibles para diferentes marcas de aerosoles. La boquilla es clave para el resultado. El clásico tapón grueso de Nueva York es bueno para delinejar, cubre áreas grandes de manera eficiente y funciona en la mayoría de las latas de aerosol. El tapón que elijas dependerá de cómo quieras pintar o de lo que puedas conseguir. Es fácil elegir en tiendas especializadas, pero también puedes hacer tus propios tapones, adaptados a tu estilo y gusto

Diferentes mayúsculas crean diferentes líneas. En la parte superior, una mayúscula gruesa da una línea ancha pero no tan densa. La siguiente se hace con una mayúscula suave que da líneas nítidas que cubren. Las dos líneas de la parte inferior están hechas con mayúsculas delgadas que crean líneas finas y nítidas

TIPS AND TRICKS

Gouge domina tanto las letras como los caracteres. Su estilo es limpio y siempre muestra una técnica limpia y controlada.

¿Qué debo tener en cuenta cuando pinto rápidamente?

No te preocupes por equivocarte. De todos modos, no tendrás tiempo de cambiarlo. Practica acertar lo máximo posible. No tengas miedo y sé un poco casual. Es bueno limitar el tiempo y practicar para no dudar. Elige entre los colores más importantes para conseguir la forma, los detalles o la expresión correctas y no involucres otras cosas.

¿Cómo evito el goteo?

Pinta rápido y sin dudar. Si gotea, sopla sobre él o retíralo con el dedo, pero un poco de goteo rara vez es visible a distancia o en la foto

¿Cuánto hay que practicar para ser bueno en el graffiti?

El graffiti es un arte. Si lo disfrutas y profundizas en él, tu desarrollo será más rápido. Algunas personas lo dominan desde el principio, otras tienen que luchar.

¿Cuáles son tus consejos técnicos para principiantes?

Pinta mucho y prueba diferentes estilos y expresiones. No te preocupes si el resultado es malo. Pinta mucho, más con el corazón que con la cabeza.

Pintando personajes

Cuando pintas personajes y personas, es importante pensar en su relación con el público. ¿Cómo quieres que el espectador perciba a un personaje? ¿Enojado y peligroso o divertido e inteligente? Los ojos son importantes: el personaje mira al espectador.

Dibuja la figura para que aparezcan la pose y la actitud. Haz un relleno adecuado y luego viene lo más importante: los contornos que siguen y resaltan las diferentes partes del cuerpo. Los contornos deben hacer que el personaje sea más claro. Por eso las caricaturas y los personajes de cómics, que siempre tienen contornos, funcionan particularmente bien para el graffiti.

Desvanecimiento

Usa mayúsculas gruesas. Comienza pintando el tono más oscuro de la gradación y rellena un área ligeramente más grande de la que necesitas. Toma un tono más claro (imagen 1). Cuanto más te acerques al desvanecimiento, más lejos de la pared debes sostener la lata para que la pintura se vuelva más polvoriento y cubra menos (imagen 2). Trabaja con movimientos amplios del brazo y mantén la lata más lejos de la pared. El color más claro se espolvorea sobre el oscuro, aclarándolo (imagen 3). Comprueba la transición de vez en cuando desde unos pasos más allá. Cuando el desvanecimiento sea suave y uniforme, estará terminado (imagen 4).

Pic. 1

Pic. 2

Pic. 3

Pic. 4

Tips:

Una lata de aerosol suele contener 400 ml y pesa un tercio de kilo. Después de un tiempo, la lata puede sentirse pesada. Toma descansos cortos y cambia de posición de vez en cuando.

Si te empieza a doler el dedo con el que pintas, cámbialo. Puedes pintar con los dedos pulgar, índice y medio. Por lo general, pintas con el brazo extendido para poder mantener la máxima movilidad, tener una visión general y mantener la pintura alejada de la cara.

Cutting the dust

Dust is cleared

Cutting dust

Cortando el polvo

Normalmente agradezco que se llene de polvo, pero si quiero evitarlo, vuelvo y corto la parte polvorienta. Evito cortar las partes que salieron mal dentro del sombreado. Es en parte difícil de hacer y en parte lleva mucho tiempo

GOUGE

CAS

Stockholm, Sweden

Cutting lines

La mejor manera de cortar líneas es esperar hasta que la superficie esté completamente seca. Luego, vuelva a usar el color básico y una tapa que pueda proporcionar bordes afilados, y pinte sobre las partes que se van a eliminar. Esto puede crear tanto dinamismo como una expresión más exacta. Algunos optan por no cortar sus líneas para darle a la pintura un aspecto más áspero.

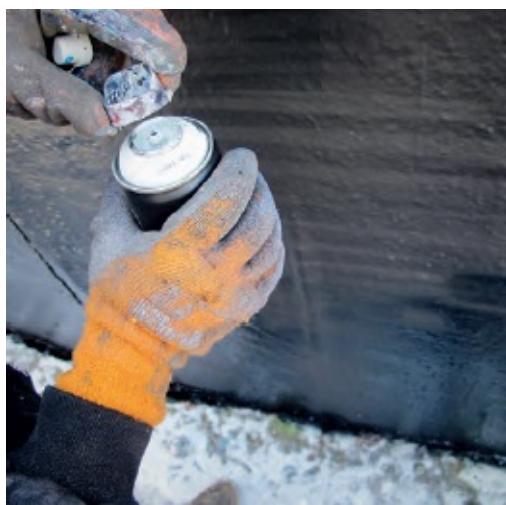
Strangling the spray can jet

Estrangular significa presionar la tapa hasta la mitad, de modo que solo salga un poco de pintura. De esta manera, se obtiene una línea delgada, algo turbia, que es buena para los detalles y los personajes. Las tapas que más me gusta estrangular-son Nivel 1, 94, Tapa gruesa plateada y Tapa gruesa Nueva York.

Thin lines and fine details

Cuando se usan tapas delgadas, se obstruyen gradualmente. Producen cada vez menos pintura, lo cual es útil para pequeños detalles. Si el agujero se hace demasiado pequeño, el chorro será menos cohesivo y más difícil de controlar.

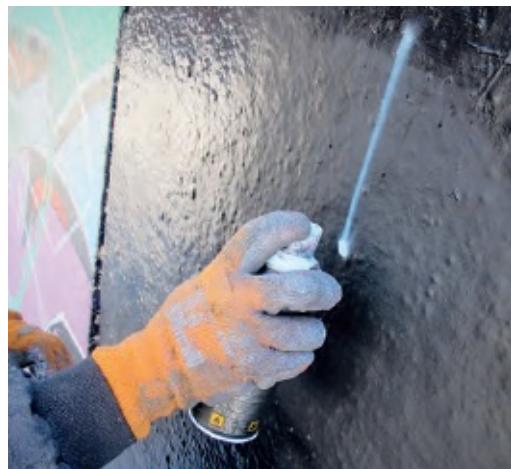
El frío disminuye la presión en las latas. Algunas pinturas funcionan mucho mejor cuando no están completamente llenas y un poco frías. Entonces las líneas son más delgadas. Si hace frío afuera, puedes ponerlas en el suelo o en la nieve, para que se enfrien hasta que llegue el momento de hacer los contornos.

Pic. 1

Pic. 2

Pic. 3

Pic. 4

Hex cap

La tapa hexagonal o tapa de plantilla es una boquilla inventada por Hex en Los Ángeles. Haz la tuya propia así: toma la tapa de una lata de aerosol, quita la parte superior y perfora un pequeño agujero (como 0,5 mm) a través de una pared. Coloca la tapa en la lata (imagen 1-2). Coloca una tapa en la lata y apúntala hacia el agujero perforado. Solo saldrá un chorro fino por el agujero (imagen 3-4). El resto de la pintura se acumulará en la tapa. De vez en cuando hay que vaciar la tapa de los restos de color. Las tapas hexagonales son una herramienta excelente para pequeños detalles, pero requieren práctica y ropa que pueda absorber las manchas de pintura

Izquierda: Parte de la pieza "Ullig ångest, ruskig virkning (Angst lanudo, crochet escalofriante)" de Ruskig, Angest y Kerstin Simonsson

Left: Part of the piece “Ullig ångest, ruskig virkning (Woolly Angst, Shivery Crochet)” by Ruskig, Ångest and Kerstin Simonsson

Above: A piece by Ångest and Ruskig, parts knitted by Kerstin Simonsson

MIXED MEDIA

La escena actual del graffiti se ha apropiado de varias herramientas nuevas, aunque el aerosol sigue siendo central. Se utilizan rodillos, pinceles, aerógrafos, extintores, máquinas pulverizadoras y bolígrafos de diversas formas y tamaños, todo para crear expresiones personales. Para pintar murales, se necesitan herramientas para cubrir grandes áreas. Para hacer lienzos u otras obras a pequeña escala, se utilizan computadoras, pinceles y bolígrafos.

LADY PINK

TC5, TPA

New York City, USA

Lady Pink se hizo famosa en la comunidad mundial del graffiti cuando apareció en el libro *Subway Art* y en la película *Wild Style*. Lleva más de treinta años trabajando como artista y pinta tanto murales como lienzos.

No sé cuál es mi proceso creativo... Simplemente hago lo que hago. Pienso cosas y las pinto. Puedo pintar cuando se me pide y bajo una inmensa presión; eso es todo por la formación en graffiti que recibí en mis primeros años de vida, pero las clases de arte que tomé en la escuela secundaria también han sido útiles

Mis murales se instalan utilizando técnicas tradicionales. ¡Uso las matemáticas! Cuando se trata de un mural informal solo por diversión, medimos el espacio usando las casillas de la acera o un escalón normal. Cuando hago un trabajo por encargo o un diseño muy complejo, uso una cinta métrica y trazo una cuadrícula tradicional de tiza. Esto es útil cuando se trabaja con asistentes, todo se calcula y mide con precisión. En una obra, uso cinta de pintor y tela protectora generosamente.

Normalmente relleno un mural con brochas y rodillos con pintura látex para exteriores. Es más económico y sensato cubrir el espacio con colores base sólidos. Costaría cinco veces más hacerlo todo con pintura en aerosol y no duraría tanto. Pintar una gran producción y depender únicamente de la pintura en aerosol

Debido a un sentido equivocado de lealtad a la cultura del graffiti, es costoso, idealista y tonto. Dirijo una empresa de murales comerciales donde el beneficio es mi objetivo.

La capa final de pintura en las paredes exteriores es pintura en aerosol para darles las sombras, los reflejos y los contornos. La capa final de las paredes interiores es con brocha o aerógrafo. Casi nunca uso pintura en aerosol en interiores, es demasiado sucia y demasiado tóxica, incluso con un respirador

Mis murales se hacen principalmente a partir de bocetos a lápiz. Hago un boceto informal cuando se trata de un mural por diversión, porque me gusta saber exactamente lo que estoy haciendo. Para un trabajo, hago ilustraciones sofisticadas, elevaciones a escala, a todo color, también con lápices. Se presenta al cliente para su aprobación antes de comenzar la pintura. A veces proyecto mis propios bocetos para un diseño preciso utilizando un proyector opaco.

Mis lienzos también se trabajan a partir de bocetos, estudios que a veces son piezas terminadas en sí mismos. Todos mis lienzos están hechos con acrílicos y pinceles. A veces uso pintura en aerosol sobre acrílicos, pero no al revés. No se puede poner pintura a base de agua sobre pintura a base de aceite y esperar que dure. Pinto mis bellas artes siempre con materiales de calidad, por lo que durarán siglos

CANVAS

ZOMBIE

DUA

Copenhagen, Denmark

Zombie del grupo danés DUA boys pinta con un estilo clásico, letras limpias y contornos anchos.

Hacer un lienzo suele ser un proceso largo. Empiezo un lienzo con una idea en la cabeza, pero después de hacer el primer contorno y un poco de relleno, pierdo la concentración y lo dejo. Después de un par de semanas, vuelvo a sacar el lienzo, termino el relleno y empiezo el contorno. Para mí, la parte más interesante es tener la idea y comenzar el proceso. Luego es más como trabajo, algo que tiene que hacerse. También disfruto mucho haciendo la última parte de los contornos y los resaltados, pero es mucho trabajo antes de llegar allí. ¿Qué herramientas usas?

Principalmente uso rotuladores y pinceles. Si quiero efectos especiales, uso cosas como esponjas de limpieza y raspadores. Creo que usaré más spray en el futuro porque llenar con rotuladores lleva mucho tiempo.

¿Tu estilo cambia en el lienzo en comparación con una pared?

No mucho. Hago casi lo mismo que en las paredes, solo que más pequeño. Tal vez empiece a experimentar más en el lienzo en el futuro, pero hasta ahora mi trabajo en lienzo ha sido principalmente graffiti más tradicional.

¿Qué formato y tamaño prefieres en el lienzo?

Normalmente hago lienzos pequeños, como 20 x 40 cm o 15 x 35 cm. Es un buen tamaño para una pieza y tal vez un personaje. Últimamente he hecho un par de lienzos más cuadrados, como 50 x 50 cm. Eso es más desafiante, ya que no es un formato típico de graffiti. ¿Cuál es tu consejo para el principiante?

No creo que haya una única forma "correcta" de hacerlo. Lo que funciona para mí no necesariamente funciona para otra persona. Pero, en general, creo que es una buena idea mantenerlo simple al principio. Es tentador empezar con algo sofisticado y complejo, pero primero necesitas dominar las letras, los caracteres y las técnicas básicas.

Todos los buenos escritores que conozco han pasado incontables horas dibujando. Un buen estilo personal no es algo con lo que se nace, es algo que se logra con trabajo duro. Trabaja mucho en papel. Esto te dará una idea de adónde quieras llegar. Es mucho más fácil improvisar cuando tienes más experiencia y una idea de cómo funcionan juntas las diferentes letras, colores y efectos

SKETCHING

Rosy One

ONT, Style Animal, DPP

Biel-Bienne, Switzerland

Rosy One, de Suiza, es conocida por sus coloridos caracteres y letras en paredes, ropa, lienzos y papel.

Empecé a dibujar en 1989 a los doce años. Tomé muchas fotos de grafitis en Biel, Soleura, Basilea, Berlín y París, y luego volví a casa y empecé a redibujar todo lo que me gustaba. A diferencia de la mayoría de la gente, creo que copiar es muy importante al principio. Quien quiera empezar a hacer grafitis primero debe aprender el lenguaje del graffiti y luego desarrollar su estilo

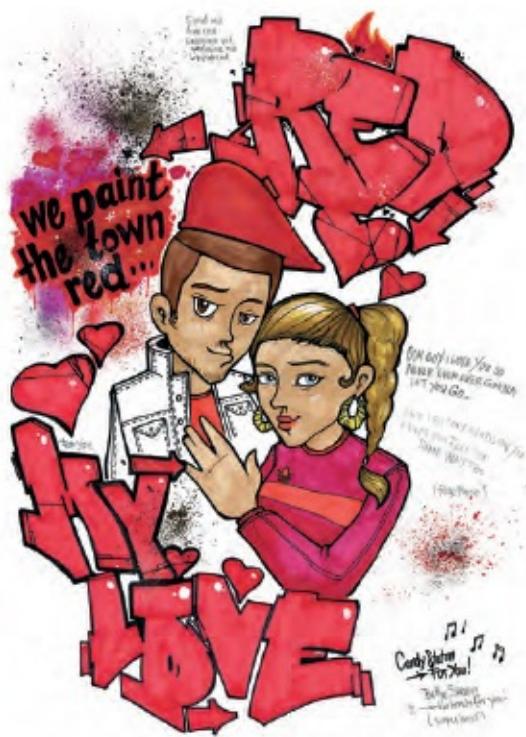
Dejo que el bolígrafo encuentre su propio camino cuando empiezo un boceto. Las mejores ideas surgen si estoy en un estado meditativo o reflexivo. Primero intento encontrar una idea haciendo garabatos en un libro pequeño. Muy rápido, en blanco y negro. Este tipo de garabatos deben ser modestos. El miedo a un mal resultado es uno de los impedimentos más comunes para progresar

Si hago un boceto a color, empiezo a trabajar con un lápiz. Pero si quieres progresar, es mejor mantener el lápiz alejado y dibujar directamente con rotuladores, sin pensar demasiado.

Cuando doy clases de graffiti a niños, les pido que dibujen; cinco minutos para una palabra, con personajes y fondo. Cuanto más rápido y fácil dibujen, mejor será el resultado.

Para mí, dibujar es como escribir un diario, meditativo y relajante, así como la preparación para salir a pintar. Me encanta el colorido, pero un buen boceto también debe tener una buena idea detrás

El estilo de las letras debe ser bueno, pero el entorno, como los personajes, el fondo y las dedicatorias, también son partes importantes de una pieza.

“ Averigua con qué colores quieras pintar antes de empezar. Eso ahorra tiempo y pintura. El mejor ejercicio para aprender eso es hacer bocetos a todo color antes de empezar con las latas de aerosol.

Siempre empezaba demasiado pequeño al principio, porque no tenía mucha pintura. Pero es muy difícil pintar una cara con muchos detalles si lo haces en un tamaño demasiado pequeño.

” Mantenlo simple al principio. Cuando tengas la sensación, puedes añadirle más cosas. ¡Buena suerte y diviértete!

“Normalmente hago mis bocetos con cualquier bolígrafo en un libro de tamaño A4 que siempre llevo conmigo cuando pinto en una pared. Solía hacer bocetos de contorno muy estrictos que seguía de la A a la Z. Hoy en día, hago bocetos más sueltos y rápidos, ya que habrá tiempo para hacer más bocetos. Una vez en la pared, uso el boceto más como una guía que como un manual.

El proceso natural para empezar es aprender cómo se ven las letras básicas y luego seguir adelante. Los marcadores, bolígrafos y otras herramientas son solo cuestión de gustos. Cada uno tiene su favorito ”

- **Soten, SSH, SDT, Copenhagen, Denmark**

“Bocetar mucho es lo más importante en el desarrollo. Al principio es importante pintar y bocetar a la vez, para no hacer formas demasiado difíciles en el papel que no se pueden hacer con un aerosol. No uso borrador, sino que pinto con rotuladores directamente. Si necesito cambiarlo, es mejor empezar de nuevo en una nueva hoja de papel. Boceto con un bolígrafo fino y luego hago contornos con uno negro fino.

Es importante bocetar diferentes letras, textos, fondos y personajes para el desarrollo.”

- **Gouge, CAS, Stockholm, Sweden**

Credits:

Las fotografías de este libro se tomaron en, entre otros lugares: Alvesta, Ámsterdam, Barcelona, Berlín, Budapest, Bucarest, Caracas, Helsinki, Johannesburgo, Kiev, Copenhague, Lima, Londres, Malmö, Múnich, Nueva York, Odessa, París, Filadelfia, Praga, San Francisco, São Paulo, Sarajevo, Sittard, Estocolmo, Södertälje y Århus.

- P 9 top: Christophe Pelc
Pp 12-13: Cost 88
Pp 16-17: Ket
Pp 20-21: Swet
P 28: Jurne
Pp 30-31: Ance
Pp 32-33: Track
P 40 top: Jacob Kimvall
P 42: Swet
P 43 top: Smash 137
P 44: Niels Shoe Meulman
Pp 46-47: Moritz Zeller
P 48: Cave
P 49: Delta
Pp 50-51: Yes 2
Pp 54-55: Egs
P 56: Kacao 77
P 57 Left: Egs
Pp 64-65: Kaos
Pp 74-75: Abyss
Pp 76-77: HNR

Pp 84-85:	Vino
P 86:	Cake
P 94:	Frederik Emil Høyер-Christensen
P 97:	Jeks
Pp 102-105:	Mad C
Pp 106-107:	Does
Pp 108-109:	Skil
Pp 110-111:	Niro
Pp 112-113:	Akut
Pp 120-121:	Kerstin Simonsson
Pp 122-123:	Lady Pink
Pp 124-125:	Zombie
Pp 126-128:	Rosy One
P 129 left:	Riot
P 129 right:	Soten

All other photos are shot by Björn Almqvist, Tobias Barenthin Lindblad, Mikael Nyström and Torkel Sjöstrand.

