

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea

Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación

PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

CURSO 2021-2022

XXI

AUTOR: ANDONI CLAVO ETXANIZ

DIRECTORA: AINARA MIGUEL SAEZ DE URABAIN

Fecha, 17 de mayo de 2022

"La autora o autor del trabajo fin de grado declara que son ciertos los datos que figuran en este trabajo original y propio, asumiendo en caso contrario, las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo: plagio, usos indebidos de imágenes, etc. Todas las imágenes son copyright de sus correspondientes propietarios y/o licenciarios. Se incluyen en el presente trabajo bajo finalidad meramente divulgativa para ilustrar el marco teórico o análisis del trabajo".

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	4
MEMORIA EXPLICATIVA	5
2.1 ORIGEN DE LA IDEA	5
2.2 INTERÉS DE LA OBRA	7
2.3 CONTEXTO	14
REFERENCIAS AUDIOVISUALES	16
CRONOGRAMA DE TRABAJO	24
BIBLIOGRAFÍA	28
ANEXOS	32

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de fin de grado es el desarrollo de un proyecto fotográfico sobre tribus urbanas titulado *XXI*. Se trata, en realidad, de un fotolibro que expone las visiones de siete grupos de jóvenes. Para ello, *XXI* muestra fotos distantes y cercanas contrastando cómo se ven las tribus urbanas fuera y dentro de su grupo. El trabajo es una experiencia inmersiva que revela la música que escuchan o la jerga que utilizan estos grupos. También está muy presente la iconografía de cada grupo, ya que forma parte de su identidad. Además, la obra tiene en cuenta la relación entre la calle, la moda y la fotografía porque estos elementos están muy relacionados con las tribus urbanas.

XXI tiene un interés sociológico. Las tribus siempre han estado presentes en la sociedad, pero han evolucionado y en la actualidad las tribus urbanas funcionan como agrupación de personas con éticas y estéticas en común. Además, la moda también está presente porque, a favor o en contra, las tribus urbanas están ligadas a ella. El proyecto tiene también un carácter novedoso y de crítica social, ya que ofrece un espacio de libre expresión a personas que han estado rodeadas de estereotipos.

Uno de los objetivos de la obra es actualizar el concepto que tenemos de tribu urbana. El término ha quedado obsoleto porque no se ha actualizado el catálogo de tribus urbanas desde hace años. Debemos adaptarnos a los cambios debido a factores como la digitalización, y *XXI* trata de mostrar las nuevas realidades que se han ido creando en torno a las tribus urbanas gracias, en parte, a esos cambios en las tecnologías de la información y la comunicación.

Varios artistas de diferentes disciplinas artísticas forman parte de los referentes del trabajo. Desde las pinturas de Honoré Daumier hasta la revista de fotografía, moda y subcultura *i-D*, he tenido en cuenta a aquellos que han trabajado con personas diferentes que se encontraban al margen de la sociedad.

La obra está disponible para descargar en el siguiente enlace:
https://www.dropbox.com/s/b2eu6hzk8eb9lrn/OBRA_CLAVO_ANDONI.pdf?dl=0

2. MEMORIA EXPLICATIVA

2.1 ORIGEN DE LA IDEA

Desde que tengo uso de razón he tenido fijación por la gente que veo por la calle. Cuando iba a una gran ciudad tenía muchas ganas de pasear por el centro y poder apreciar las personas que veía. Además, siempre he sentido interés por saber qué lleva a esas personas a expresarse de cierta manera. Las tribus urbanas llamaban, y llaman especialmente mi atención porque son grupos de gente con un código común que se expresan de modo algo extravagante. Ésta, junto a mi interés por la moda y la fotografía, ha sido la motivación para comenzar este proyecto.

Una vez decidido que dedicaría el trabajo a las tribus urbanas, me parecía interesante intentar plasmar sus propios universos. Quiero retratar su visión, pero a la vez soy yo quien está detrás del objetivo y soy subjetivo. Como explica John Berger en *Ways of Seeing* (1972), yo decido qué es lo que quiero mostrar y debo saber que mi obra va a decir mucho de mí. Yo voy a ser quien elija el tiempo, el espacio, los modelos, el escenario, la distancia y otros aspectos de la foto que quiero sacar. Además, después será el lector quien la interprete, de acuerdo con su contexto y su mapa mental. De todos modos, entre el autor y el lector, siempre estará el texto, las fotos, lo más importante y la única presencia a la que podemos aferrarnos (Eco, 1997).

Las tribus urbanas agrupan a personas con visiones parecidas y quise utilizar la foto para elaborar un catálogo, una especie de enciclopedia de esas visiones. Para ello realicé fotos distantes y fotos cercanas, con el objetivo de crear un contraste significativo. Con las fotos frías buscaba ver cómo las tribus urbanas actúan y se expresan fuera de su grupo. Con las imágenes cercanas, en cambio, quería exponer cómo son las tribus urbanas dentro de su grupo. Para el primer tipo de foto tuve presente al fotógrafo August Sander en su obra *Gente del siglo XX*. Sander proporcionó una taxonomía visual de los distintos tipos de personas que vivían en Alemania durante la segunda mitad del siglo XX (Feeney, 2009). En el proyecto, Sander fotografió a personas mirando a cámara y usando planos frontales. Para las fotos más cercanas tuve presente a Diane Arbus porque ella entablaba una conversación y, a veces, hasta una relación con los individuos a los que fotografiaba (García-Amaya, 2020). Así, Arbus intentaba crear fotografías que consideraba honestas, fotografiando cuando los sujetos estaban relajados (Lubow, 2016).

Con el proyecto quise crear una experiencia inmersiva. Además de las fotos también he creado *playlists* con la música que escucha cada tribu urbana y he sacado palabras de su léxico mediante entrevistas. Asimismo, he subrayado sus modos de expresarse por medio de la ropa, el maquillaje y otros atributos. Mi intención es mostrar a los distintos grupos de jóvenes de un modo audiovisual y estético.

La iconografía de cada tribu urbana también es un aspecto que quise analizar. Como explica Erwin Panofsky en *Studies in Iconology* (1939), la iconografía permite reconocer temas o conceptos de las obras de arte. Antes de Sander, la iconografía cristiana ya creó su propio diccionario de santos y vírgenes. Uno de los ejemplos es la iconografía de la Virgen con el Niño. La Virgen suele estar representada con el Niño sentado a uno de sus lados, expresando vitalidad (Lasareff, 1938). Las tribus urbanas se apropian de objetos que puedan reflejar sus valores y les dan nuevos significados (Halls y Jefferson, 1976) como recurso para diferenciarse de otros grupos y reconocerse entre ellos mismos. Algunas tribus urbanas hacen uso de esos iconos para oponerse a la cultura vigente y así posicionarse en contra de la sociedad en la que viven las personas normativas.

Imagen 1: *Madonna de Brujas*. Miguel Ángel. 1504.

Imagen 2: *Madonna de Iturri*. Andoni Clavo. 2022.

También me interesa analizar la relación entre la calle, la moda y la fotografía. Bill Cunningham decía que “el mejor desfile de moda es la calle”. Para conocer las tendencias debemos adentrarnos en el espacio urbano porque ahí veremos qué es lo que la gente lleva y cómo se quiere expresar. Las tribus urbanas utilizan su estilo como modo de expresión por lo que son más que idóneas para el mencionado objetivo. El proyecto funciona como un mapa que segmenta las áreas donde se encuentran ciertas modas y crea un escenario alrededor de la vestimenta.

2.2 INTERÉS DE LA OBRA

Por una parte, el proyecto tiene un interés de carácter sociológico. La cámara se enfoca en el ser humano y cómo éste se relaciona y actúa en una situación social. El ser humano es social desde el principio de los tiempos y desde entonces ha necesitado de la seguridad, la pertenencia y el reconocimiento que un grupo social le otorga (Rubio y San Martín, 2012). Harari explica en *Sapiens* (2015) que la cooperación y el instinto social permitió a los primeros humanos sobrevivir, ya que necesitaban estar juntos para cazar o procrear. También fue necesario crear tribus para mantener a los recién nacidos porque, a diferencia de otros animales, los humanos nacemos débiles y dependientes. La necesidad de socializar es algo innato en el ser humano por cuestiones biológicas. Además, cada tribu tenía sus propias normas, su vocabulario, su religión y sus costumbres.

En la Edad Media se usaba el vestido para diferenciarse; guerrero, monje y campesino se distinguían por su vestimenta y eso definía su clase social. No solo su clase, también dentro de ellas se diferenciaban los distintos grupos por los colores, accesorios o materiales de sus atuendos (Riello, 2016). Era una forma de clasificación visual y también una demostración de sus capacidades económicas.

En la década de 1980 se popularizaron las marcas y apareció una nueva forma de agrupar personas (Riello, 2016). Las marcas caras se relacionaban con la abundancia, la exclusividad y el lujo. No era lo mismo vestir una camiseta blanca normal que una camiseta blanca con el logo de Louis Vuitton. Las marcas permitían segmentar a las personas y crear distintos círculos sociales basados en su poder adquisitivo.

Hoy en día las subculturas crean una identidad conjunta y forman distintos grupos articulados por conductas y actitudes. Los medios de comunicación han hecho que el público relacione las tribus urbanas con un carácter joven y la apariencia de estos grupos está rodeada de estereotipos (Halls y Jefferson, 1976). La tribu ha evolucionado, ya no funciona como diferenciación entre grupos de caza o clase social, sino que identifica valores, ideas, gustos y estéticas conjuntas.

Es importante decir que el proyecto también tiene un interés actual, ya que pretendo actualizar y adaptar a realidades más modernas el concepto de tribu urbana. La sociedad tan cambiante debido a factores como la digitalización me han motivado a crear un nuevo catálogo de tribus urbanas, definiendo las realidades como las conozco en mi propio contexto juvenil. Creo que siempre se ha tratado el tema desde un enfoque muy “adultocentrista” y considero que como joven puedo captar la esencia de las tribus urbanas actuales de manera más horizontal.

La moda también es un interés ligado al proyecto. Uno de los principales elementos de expresión de las tribus urbanas es su estética visual. Las tribus urbanas tienen una relación difícil con la moda, ya que muchas se oponen a seguir las tendencias por los ideales capitalistas y modernos que eso conlleva. Por ejemplo, los punks utilizan prendas cortadas o rotas que son difíciles de crear en serie, dificultando así que la sociedad de consumo cree productos para atraerlos (Riello, 2016). Algunas tribus urbanas más recientes sí que están influenciadas por la moda y la sociedad de consumo como puede ser la tribu urbana trapera o raxet¹. En su caso, Bershka colaboró con la cantante de trap Bad Gyal en una colección de ropa inspirada en su estilo urbano para atraer a jóvenes que formen parte de esta tribu urbana (Taranilla, 2021). No solo hay que entender la moda como el atuendo, las tribus urbanas también se modifican el cuerpo, con perforaciones o tatuajes, para expresar su identidad (Riello, 2016). El proyecto muestra y pone en valor distintas estéticas y cómo éstas pueden estar ligadas a diferentes éticas.

Por otra parte, no se ha hecho un proyecto de este estilo en el contexto en el que vivo por lo que podría ser novedoso. Asimismo, en el proyecto presento grupos de personas

¹ *Raxet*: Según La Zowi “Una chavala de barrio, que combina ropa del Bershka con imitaciones de las grandes marcas. Al sentirse excluida en el sistema en el que vive, se preocupa más por tener las uñas bien hechas que por votar en las elecciones.”

que han sido vistas de manera negativa, clasificándolas como “raras” o comparándolas con “ratas que se envalentonan cuando cazan en manada” por la prensa sensacionalista (Hebdige, 1991). Opino que estos términos no son justos para ellos y he querido ofrecerles un espacio para que muestren cómo son realmente.

El resultado final es un fotolibro formado por siete grupos de jóvenes:

1. El Punki

Ética: Tolerancia ante otras personas y desfase en la noche.

Estética: Mezcla de estilo hippie y rockero con gusto por piercings, botas y riñoneras.

Imagen 3: El Punky. Andoni Clavo. 2022.

2. El Traceur

Ética: Alegría de vivir, y amor y respeto por sus compañeros de parkour.

Estética: Ropa cómoda como chándales cargo o zapatillas planas con cadenas, y camisetas estampadas.

Imagen 4: El Traceur. Andoni Clavo. 2022.

3. El Vintage

Ética: Humor y libertad, se consideran maricones y mamarrachas.

Estética: Ropa de segunda mano, especialmente de cuero y pana. Suelen teñir su pelo con mechas de colores.

Imagen 5: El Vintage. Andoni Clavo. 2022.

4. El Emo

Ética: Sensibilidad y oscuridad, se refugian en la lealtad de sus amigos.

Estética: Emos de los 2000 con interés por customizar sus prendas con parches y chapas.

Imagen 6: El Emo. Andoni Clavo. 2022.

5. El Skater

Ética: Valentía y respeto.

Estética: Pantalones y camisetas anchas, ropa cómoda para andar en skate.

Imagen 7: El Skater. Andoni Clavo. 2022.

6. El Dosmilero

Ética: Amistad y fiesta.

Estética: Inspirada en la moda de los 2000, con interés por las plataformas, los pendientes de aro y los tatuajes.

Imagen 8: El Dosmilero. Andoni Clavo. 2022.

7. El Indie

Ética: Alegría, aventura y amistad.

Estética: Vaqueros y camisetas de grupos de música junto a un monopatín y anillos.

Imagen 9: El Indie. Andoni Clavo. 2022.

Los retratos de cada tribu urbana han sido seleccionados y ordenados para formar una misma estructura:

- Sus palabras: En el primer pliegue de cada grupo aparecen palabras sacadas de las entrevistas que les realicé para conocerlos más a fondo. Las palabras sirven para conocer el estilo, los valores y la jerga de cada grupo.
- Su música: En la parte inferior izquierda aparece un código QR que lleva a una lista de reproducción en Spotify. Las canciones de la lista de reproducción son canciones con las que cada grupo se siente identificado, también extraídas de las entrevistas.
- Sus atributos: En la parte inferior derecha hay dos imágenes de fundas de móviles de los integrantes del grupo. Me parecía interesante mostrarlas porque la digitalización ha sido uno de los motivos de los cambios que han vivido las tribus urbanas estos últimos años. Creo que las fundas de móvil, al ser objetos personalizables, pueden incluir iconografía interesante que identifique a cada grupo.
- Sus imágenes: Las primeras fotos de cada grupo son todas iguales, planos frontales de personas individuales mirando a cámara, como en *Gente del siglo XX* de August Sander. El resto son más cercanas y personales.
- Su tribu: El cierre de cada grupo es una foto grupal.

He maquetado las fotos poniendo primero las distantes y después las cercanas para comparar la percepción que tienen las personas de un individuo la primera vez que lo ven y una vez que lo conocen. Las fotos más frías fueron sacadas nada más llegar al punto de encuentro de cada grupo, en una situación incómoda. Las fotos más cercanas fueron sacadas una vez hecha la entrevista, habiendo entablado una conversación con cada grupo.

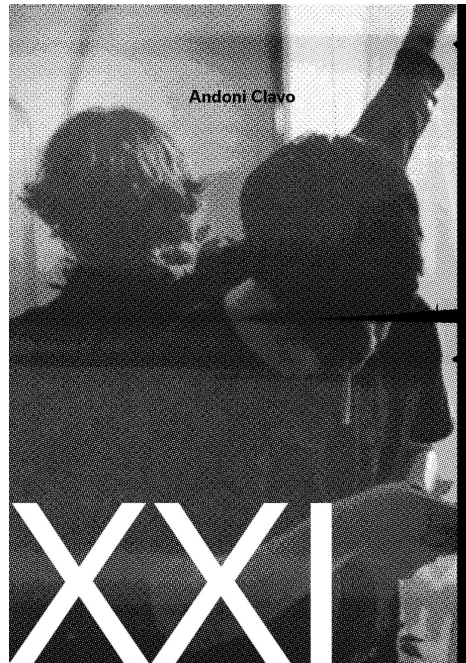

Imagen 10: Portada de *XXI*. Andoni Clavo. 2022.

2.3 CONTEXTO

Entre una gran variedad de términos y analogías creadas para entender las actitudes que se crean en un entorno social, encontramos el concepto de “tribu urbana”. Éste fue creado a partir de la palabra Tribu, que proviene de *tribe* en griego, y hace referencia a la fricción entre los cuerpos que se enfrentan entre ellos (Germán y Vargas, 2012). A ésta se le añade el término urbano, que hace referencia a la ciudad (Favazza y Caffarelli, 2008).

El sociólogo Michel Maffesoli explica el concepto como una regresión a tiempos pasados basados en vínculos no individualistas (Sanz y Alonso, 2019). Según el sociólogo, tribu urbana es una paradoja entre lo tradicional y lo moderno, creando microgrupos más allá de los institucionales (sexuales, deportivos, musicales, sectarios) (Maffesoli, 2004).

Las distintas tribus urbanas parten de una subcultura, una forma de vida que adoptan los integrantes y comparten con los demás miembros (Adán, 1996). Hay diversos rasgos que se generalizan en todas las tribus urbanas como la relación con la juventud o la

ejecución de una serie de rituales (Sanz et al., 2019). El deseo de juventud eterna y la importancia del aquí y el ahora también son características que las personas de las tribus urbanas, como individuos consumistas y relacionados con la moda, comparten (Lipovetsky, 1991).

Al final del franquismo empezaron a aparecer estos microgrupos en España. Según Feixa, las tribus urbanas, o subculturas, se diferencian mediante distintos elementos que pueden ser tanto materiales como heterogéneos que vienen de la música, cultura o la moda, entre otros (Feixa, 2004). Gracias a estos elementos, los jóvenes consiguen conocerse a sí mismos y construir su persona en base a sus gustos y preferencias estéticas (Favazza et al., 2008). Las tribus urbanas sirven como herramienta para investigar y definir quiénes son ellos como persona y qué camino quieren seguir.

Toda esta teoría sirve para contextualizar y entender el concepto de tribu urbana. Es un término que lleva décadas presente en nuestras vidas y en los medios de comunicación, aunque, a día de hoy el término ha quedado un tanto obsoleto. Como explica Zygmunt Bauman en *Modernidad Líquida* (2000), la condición humana está enfrentándose a cambios constantemente, cambios rápidos y radicales como los del estado líquido de la materia. Dado a estos cambios es necesario coger los conceptos que se usaban en el pasado y recrearlos hasta adaptarlos a la sociedad actual (Bauman, 2000).

Esta evolución y necesidad de renovación la podemos ver en el Catálogo de tribus urbanas que creó Miguel Ángel Sicilia Urban para la revista *Cuaderno de las realidades sociales* (Sicilia, 1995). En el catálogo define a los “pijos” como personas que consumen la música de Mecano. También utiliza la palabra “bakala” para hacer referencia a los jóvenes fiesteros que recorrían las “rutas del bakalao” entre los años 90 y 2000. No quiero decir que es un análisis de tribus urbanas incorrecto, sino que necesita adaptarse a tiempos presentes y modernizarse.

Según Feixa, la generalización de las estéticas, la hibridación entre tribus, la individualización y la digitalización son cuatro aspectos a tener en cuenta para entender el cambio que han vivido las tribus urbanas estos últimos años (Benito, 2021). Gracias a ellos las tribus han logrado alcanzar un punto de vista renovado y más actual. En esta nueva era, la juventud ya no se categoriza en grupos, o al menos no se limita únicamente a ello (Borrilli, 2021). Además, los avances tecnológicos han dado nuevas

posibilidades a los jóvenes para ver y experimentar distintas realidades dentro de las tribus urbanas (Borrilli, 2021).

3. REFERENCIAS AUDIOVISUALES

El caricaturista francés Honoré Daumier fue pionero en retratar a personas al margen de la sociedad, introduciendo a los pobres en el arte. Retrató las condiciones sociales del París del siglo XIX (Todkill, 1999), como *El vagón de tercera clase* (1862). Pintó también tipos sociales, como *El amante de las estampas* (1860).

Imagen 11: *El amante de las estampas*. Honoré Daumier. 1860.

Imagen 12: *La amante de la ropa de segunda mano*. Andoni Clavo. 2022.

Los carteles de la noche parisina de Toulouse-Lautrec también son referentes en XXI, especialmente los retratos de prostitutas tristes pero reales. Lautrec presenció el mundo de la noche desde un punto de vista observador y consiguió capturar a aquellas personas que formaban parte del París más *underground* de su época (Plaza, 2018).

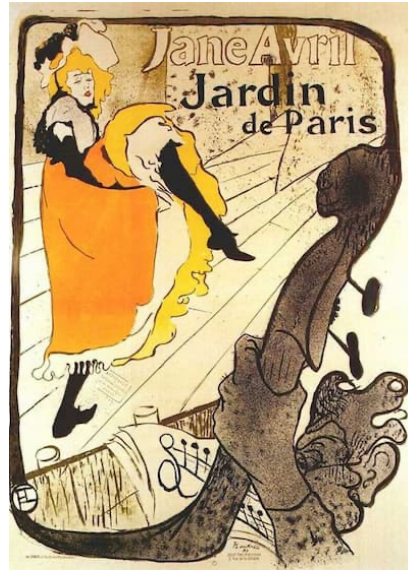

Imagen 13: *Jane Avril*. Toulouse Lautrec. 1893.

El fotógrafo Jacob Riis fue otro de los pioneros en hacer crítica social en sus trabajos. Su proyecto *How the Other Half Lives* muestra las malas condiciones en las que vivían los inmigrantes recién llegados al Nueva York de finales del siglo XIX (Riis, 1890). Su trabajo ha servido de inspiración, puesto que también *XXI* retrata a personas al margen de nuestra sociedad.

Imagen 13: *Los árabes de la calle en sus dormitorios*. Jacob Riis. 1890.

Como se ha dicho, una de las principales referencias ha sido August Sander y su obra *Gente del Siglo XX*. La manera en la que observa la sociedad como un científico y clasifica a las personas como objetos de estudio (Círculo de Bellas Artes, 2020) me ha permitido crear la parte más fría y distante de *XXI*. Teniendo como referencia sus planos

frontales de personas mirando a cámara he podido transmitir la sensación de desconocimiento hacia los sujetos que he fotografiado y también la intención taxonómica que anima este trabajo. El título de mi proyecto también ha estado inspirado en el título de su obra, ya que parte de la misma idea clasificatoria, pero con otra intención: la de mostrar no la sociedad contemporánea, sino una parte, la más joven y diferente.

Imagen 14: *Pastrycook*. August Sander. 1928.

No se puede hablar de tribus urbanas y gente diferente sin mencionar a Lisette Model. Ella fue una de las primeras fotógrafas en buscar personas marginales, las valoraba por lo que transmitían y tenía interés en buscar sujetos que no fueran acordes con los cánones de belleza de la época. Su fijación por la gente anciana, ciega, pobre, gorda o pequeña permitió visibilizar realidades ocultas hasta el momento (Sands, 2019); ejemplo de estas fotografías son las sacadas en el Lower East Side de Manhattan. El punto que comparto con esta autora es esa atracción por las personas diferentes y la necesidad de comprenderlas y retratarlas.

Imagen 15: *Lower East Side*. Lisette Model. 1942.

Otra de las claves a la hora de enfocar este proyecto ha sido la fotógrafa americana Diane Arbus. Mi dinámica de trabajo se basa en parte en la de Arbus, recorrer las calles de una ciudad intentando buscar personas diferentes y que llamen la atención para poder contar parte de su realidad. En ella encontré la inspiración para entablar una relación más cercana con los fotografiados y, de esta forma, poder crear imágenes más cercanas. Al igual que ella, yo también he tenido conversaciones con las personas que fotografiaba para intentar ganarme su confianza y que se sintieran más cómodos y libres al ser fotografiados.

Imagen 16: *Woman with a veil on Fifth Avenue, N.Y.C.* Diane Arbus. 1968.

Dorothea Lange y su deseo de ser útil ha sido fuente de inspiración para el tema de mis fotografías. La fotógrafa, cuyo trabajo es fundamental para entender la fotografía documentalista de carácter social del siglo XX (Museum Ludwig, 1996), tenía como objetivo retratar a esas personas que el mundo ignoraba (Rosenstock, 2015). Al igual que en *XXI*, Lange quería hacer justicia de las minorías y mostrar una imagen de ellas que la gente no percibía. Un ejemplo de ello es *Migrant Mother*, fotografía en la que no solo se ve la desesperación y la tristeza de una mujer, sino también su esperanza y su dignidad al afrontar una situación difícil. Al igual que en las obras de Lange, he querido trabajar con mucha sensibilidad a la hora de fotografiar gestos o expresiones corporales para que aporten un mayor entendimiento de las personas que aparecen en las imágenes (Dorsey, 1996).

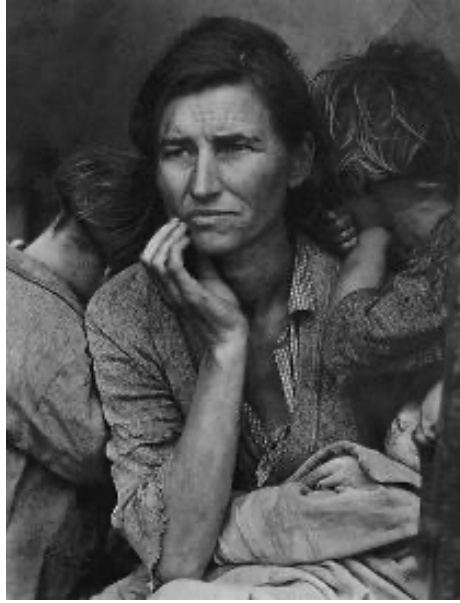

Imagen 17: *Migrant Mother*. Dorothea Lange. 1936.

Por otra parte, considero que la visión y el estilo de Derek Ridgers también funciona como un referente en el proyecto. El fotógrafo consiguió captar distintas realidades como el movimiento punk de los años 70 o la juventud de Londres entre los años 1978 y 1987 en sus libros. Siempre lo hacía desde el punto de vista de alguien que no pertenecía a aquellos grupos, ya que Ridgers no formaba parte de ninguna tribu urbana (Berner, 2015).

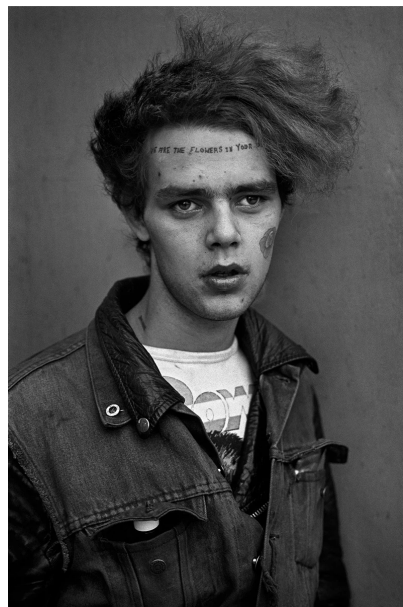

Imagen 18: *Tuinol Barry*. Derek Ridgers. 1983.

Al hilo de Ridgers, otra de mis referentes es Nikki S. Lee en su serie *Projects*. La fotógrafa coreana retrató entre los años 1997 y 2001 las subculturas americanas sumergiéndose de lleno en ellas. Nikki S. Lee se transformaba en diferentes personas pertenecientes a los grupos que fotografiaba para mimetizarse y fotografiarse junto a ellos (Creators, 2010). Aunque ese no es mi objetivo, sí que pretendo sumergirme en las tribus urbanas e intentar ser parte de su grupo, aunque sea solo durante la toma de contacto con ellos. También me interesa mucho el valor estético de sus fotografías, aunque todas eran premeditadas, usaba una cámara *point and shoot* para conseguir un estilo natural y espontáneo. Si bien mis fotografías están tomadas con una cámara digital, están editadas para que recuerden al estilo analógico y así transmitir naturalidad con las imágenes.

Imagen 19: *The Skateboarders Project* (29). Nikki S. Lee. 2000.

El libro fotográfico *Subculturcide* de Andrea Ferrer ha sido uno de los referentes más modernos. En él la fotógrafa enseña las subculturas presentes en el Madrid del 2010. Podemos encontrar retratos de los integrantes de las tribus urbanas, primeros planos de elementos clave de cada grupo y una maquetación que une texto con imágenes, entre otros elementos. La obra es lo más cercano a mi proyecto por la manera que trata el tema y su realización. Ferrer representa las tribus desde un punto de vista diverso y *underground*, enfocándose en aquellas personas de la periferia de la capital y del mundo de la noche. Las fotos son tomadas dando importancia a la estética y el atractivo que los individuos aportan al proyecto (López, 2015).

Imagen 20: Andrea Ferrer. 2015.

El trabajo de Janette Beckman ha inspirado el proyecto de manera visual y filosófica. La naturalidad que se expresa en sus obras es debido a que nunca pedía a los modelos que posaran, ella captaba a las tribus urbanas en su hábitat natural (Rogers, 2016). Para mí esta idea es vital si quiero visualizar de manera honesta las realidades de estos grupos. Las composiciones que usa me han servido para tomar referencias de imágenes que pretendo obtener y también he apreciado la importancia del escenario a la hora de la toma de fotos. La imagen 21 no tendría el mismo significado si los skins no estuvieran detrás de una tienda de la marca BOY London. El escaparate, a la par que sus atuendos, nos cuenta cómo son los skins y qué tipo de lugares frecuentan.

Imagen 21: *Boy Kings Road London*. Janette Beckman. 1979.

La revista británica i-D también ha sido una referencia para el proyecto. En la revista hay una dedicación a la calle, la juventud y la moda que se refleja también en *XXI*. Además, en el apartado de Fotografía, dentro de la plataforma web de la revista, hay muchos artículos sobre fotógrafos y sus proyectos relacionados con las temáticas que he mencionado, los cuales siempre he mirado con gran admiración y sé que han formado parte de la motivación e inspiración para llevar *XXI* adelante.

El film *Clubland*, presentado en la revista i-D y creado por Santiago Sierra y Maurizio Sierra, me ha permitido analizar y ver con anterioridad los distintos perfiles sociales que se han encontrado en la sociedad a lo largo de las últimas décadas (i-D, 2015). En *Clubland* se presenta un gran abanico de tribus urbanas usando la música como hilo conductor. Gracias a él conseguí definir mejor los perfiles que andaba buscando y la diversidad que debían mantener entre sí.

Para finalizar, a modo de conclusión es interesante ver los límites y el futuro de *XXI*. Me hubiera gustado mostrar más tribus urbanas para que el proyecto fuera más completo y tuviera más diversidad, pero no he tenido tiempo para fotografiar más grupos. Aun así, mi propósito es seguir con el proyecto. Sería interesante poder continuar con *XXI* en otro país y así poder comparar las tribus urbanas de distintas partes del mundo.

4. CRONOGRAMA DE TRABAJO

Lista de etapas:

Primera etapa: Creación y desarrollo de la idea.

Segunda etapa: Estudio y recogida de datos para la memoria.

Tercera etapa: Realización de las fotografías y el fotolibro.

Cuarta etapa: Redacción y maquetación final de la memoria.

Lista de tareas:

T1: Listado de ideas para el proyecto.

T2: Evaluación y selección de la idea final.

T3: Primera reunión con la tutora.

T3: Definición del proyecto.

- T4: Investigación bibliográfica.
- T5: Visionado de antecedentes.
- T6: Segunda reunión con la tutora.
- T8: Lectura de la bibliografía recomendada por la tutora.
- T9: Selección de tribus urbanas.
- T10: Contactar con las tribus urbanas.
- T11: Planificación de los viajes.
- T12: Prueba previa a la realización de fotos.
- T13: Sesiones de fotos.
- T14: Selección de fotografías.
- T15: Tercera reunión con la tutora.
- T16: Edición de fotografías.
- T17: Transcripción de las entrevistas realizadas durante las sesiones de fotos.
- T18: Creación de listas de reproducción en Spotify.
- T19: Creación de códigos QR para las listas de reproducción en Spotify.
- T20: Maquetación del fotolibro.
- T21: Redacción del origen de la idea e interés de la obra.
- T22: Redacción del contexto.
- T23: Redacción de las referencias.
- T24: Redacción de la bibliografía.
- T25: Redacción de la introducción.
- T26: Cuarta reunión con la tutora.
- T27: Corrección de la memoria.
- T28: Cronograma.
- T29: Maquetación final de la memoria.

Objetivos del trabajo:

- OX: Reuniones con la tutora para revisar el proyecto.
- O1: Desarrollar la idea del proyecto.
- O2: Estudiar y recoger datos.
- O3: Ejecución de las fotografías.
- O4: Creación del fotolibro.
- O5: Maquetación de la memoria.

PRIMERA ETAPA: Creación y desarrollo de la idea.

De noviembre 2021 a diciembre 2021

Tarea	Objetivo	Tiempo asignado
T1	O1	Primera semana de noviembre
T2	O1	Del 7 de noviembre al 9 de noviembre
T3	OX	9 de noviembre
T4	O1	Mes de noviembre

SEGUNDA ETAPA: Estudio y recogida de datos para la memoria.

De noviembre 2021 a febrero 2022

Tarea	Objetivo	Tiempo asignado
T5	O2	Noviembre, diciembre y enero
T6	O2	Noviembre, diciembre y enero
T7	OX	2 de febrero
T8	O2	Febrero y marzo

TERCERA ETAPA: Realización de las fotografías y el fotolibro.

De febrero 2022 hasta abril 2022

Tarea	Objetivo	Tiempo asignado
T9	O3	Primeras dos semanas de febrero

T10	O3	Últimas dos semanas de febrero
T11	O3	Últimas dos semanas de febrero
T12	O3	27 de febrero
T13	O3	Del 3 de marzo al 28 de marzo
T14	O4	Del 28 de marzo al 4 de abril
T15	OX	5 de abril
T16	O4	Del 6 de abril al 15 de abril
T17	O4	17 y 18 de abril
T18	O4	19 de abril
T19	O4	19 de abril
T20	O4	Del 19 de abril al 3 de mayo

CUARTA ETAPA: Redacción y maquetación final de la memoria.

De abril 2022 a mayo 2022

Tarea	Objetivo	Tiempo asignado
T21	O5	Marzo, abril y mayo
T22	O5	Marzo, abril y mayo

T23	O5	Marzo, abril y mayo
T24	O5	Abril
T25	O5	Primera semana de mayo
T26	OX	5 de mayo
T27	O5	5 de mayo
T28	O5	6 de mayo
T29	O5	Del 5 al 10 de mayo

BIBLIOGRAFÍA

Adán, M.T. (1996). *Imágenes, estilos y conflictos de las subculturas juveniles en España: ultras y skinheads*. Arbor.

Bauman, Z. (2000). *Modernidad líquida*. Fondo de cultura económica.

Benito, C. (2021). *De los heavies a los traperos*. El Correo.

Berger, J. (1972). *Ways of Seeing*. BBC.

Berner, S. (2015). *These Photos Document the Fearlessness of 80s London Youth*. Dazed Magazine.

Borrilli, F. (2021). *Tribus urbanas en su nueva era*. Clarin.

Círculo de Bellas Artes. (2020). *Visita guiada del comisario Valentín Roma a Fotografías de «Gente del siglo XX» de August Sander*. Youtube.

Creators. (2010). *Photographer Nikki S. Lee Can Turn Into Anyone*. Youtube.

Dorsey, J. (1996). *Lange Captured Depression's Soul; Art Review: Documentary Photographer Dorothea Lange's Remarkable Work Helped Form Our Mental Picture of Hard Times.: [Final Edition]*. The Sun.

Eco, U. (1997). *Interpretación y sobreinterpretación*. Cambridge University Press.

Entwistle, J. (2002). *El cuerpo y la moda. Una visión sociológica*. Paidós.

Favazza, A., Caffarelli, C. (2008). *Tribus urbanas: cazadores de identidad*. Lumen Humanitas.

Feeney, M. (2009). *A Close-Up View of Everyday People*. Boston Globe.

Feixa, C. (2004). *Culturas juveniles en España (1960-2004)*. Injuve.

García-Amaya, D. (2020). *Lisette Model: la madre fotográfica de Diane Arbus*. David-García Amaya.

Germán, C., Vargas, J. (2012). *Culturas juveniles y tribus urbanas: ¿homogeneización o diferenciación?*. Bogata.

Hall, S., Jefferson, T. (1976). *Resistance through Rituals: Youth Subcultures in Post-War Britain*. Hutchinson.

Harari, N. (2015). *Sapiens : A Brief History of Humankind*. Harper.

Hebdige, D. (1991). *Subculture: the Meaning of Style*. Routledge.

i-D. (2015). *Clubland: Beauty and Subculture Through the Ages*. Youtube.

Lasareff, V. (1938). *Studies in the Iconography of the Virgin*. The Art Bulletin.

Lazzó, A. (2016). *Dinero, putas y drogas, La Zowi nos define el trap*. WAG1 MAGAZINE.

Lipovetsky, G. (1991). *L'Empire de l'éphémère : la mode et son destin dans les sociétés modernes*. Gallimard Education.

López, I. (2015). *Las caras de la juventud confusa*. El País.

Lubow, A. (2016). *The Woman Who Influenced Diane Arbus's Eye; the Legendary Photographer's Revealing Images--and Her Confidence Behind the Camera--Were Shaped by Her Mentor and Close Friend, Lisette Model*. Wall Street Journal.

Maffesoli, M. (2004). *El tiempo de las tribus*. Cultura libre.

Miller, L.A. (2020). *Nikki S. Lee's "Projects" Series*. Art in America.

Museum Ludwig. (1996). *20th Century Photography*. TASCHEN.

Panofsky, E. (1939). *Studies in Iconology*. Routledge.

Petty, F. (2016). *From Counterculture to Pop Culture, 80 Years of British Identity in Images*. i-D.

Plaza, J.M. (2018). *Steinlein Toulouse-Lautrec Chéret Grassert Ibels la "Belle Epoque" y sus placeres retrato de fin de siglo: La muestra cuenta cómo era la vida a finales del siglo XIX a través de los carteles, entre ellos la colección completa de los de Toulouse-Lautrec*. El Mundo.

Riello, G. (2012). *Breve historia de la moda: Desde la Edad Media hasta la actualidad*. Gustavo Gili.

Riis, J. (1890). *How the Other Half Lives: Studies among the Tenements of New York*. Charles Scribner's Sons.

Rogers, J. (2016). *Janette Beckman's Snapshots of Musical Subcultures*. The Observer.

Rosenstock, B. (2015). *Dorothea's Eyes: Dorothea Lange Photographs the Truth*. Kirkus Reviews.

Rubio, A., San Martín, M.A. (2012). *Subculturas juveniles: identidad, idolatrías y nuevas tendencias*. Revista de Estudios de Juventud.

Sands, A. (2019). *Lisette Model and the Inward Turn of Photographic Modernism*. Yale University.

Sanz, P., Alonso, D. (2019). *Los surfistas españoles desde un enfoque tribal: aproximación a su descripción como tribu urbana*. Revista de Educación, Motricidad e Investigación.

Sicilia, M.A. (1995). *Catálogo de "tribus urbanas"*. Cuaderno de realidades sociales.

Taranilla, A. (2021). *Bad Gyal x Bershka: It's Good To Be Bad*. Neo2.

Todkill, M.A. (1999). *The Social Documentary of Daumier*. Canadian Medical Association Journal.

ANEXOS

1. Ficha utilizada para las entrevistas a las tribus urbanas.

DOCUMENTO SESIONES DE FOTOS

TRIBU URBANA:
RESPONSABLE DEL GRUPO:
CONTACTO:

A la hora de tomar las fotos es importante rellenar todos los apartados del documento

CHECKLIST

- Pedir 5 canciones
- Hacer audio de la entrevista
- Foto Sander
- Fotos grupales
- Retratos
- Planos de detalles
- Fotos con elementos
- Fotos casual
- Foto Sander

PLAYLIST

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

ENTREVISTA

1. - Cómo definirías tu estilo
2. - Dime 3 elementos sin los que no puedes salir a la calle
3. - Qué me dirías de tu grupo de amigos, cómo te sientes en su compañía
4. - Dime 3 valores que tengas
5. - Qué haces en tu tiempo libre
6. - Preguntar sobre el por qué de X iconografía (ej: Por qué un punk lleva camisetas rotas)

7. *Referentes*