

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Escuela Nacional de Artes Plásticas

División de Estudios de Posgrado

El Tatuaje de la Santa Muerte en el Barrio de Tepito de la Ciudad de México.

Acción e intervención en el espacio público mediante procesos plásticos contemporáneos.

Tesis que, para obtener el grado de Maestría en Artes Visuales

con orientación en **Arte Urbano**, presenta:

EDGARD GAMBOA PARTIDA

Director de Tesis: Prof. Eloy Tarcisio

Codirector de Tesis: Dr. José Daniel Manzano Águila

Tutor: Prof. Juan Diego Razo Oliva

México 2010

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

*Este trabajo esta dedicado
con mucho amor y admiración
a una luchadora incansable,
a una universitaria apasionada,
a una doctora excepcional y entregada a los demás,
a Josefina Partida Maya,
mi madre.*

*También está dedicado,
a mi familia, amigos, compañeros y maestros;
que han contribuido a conformar parte de esta aventura que es mi vida,
y por supuesto también a esta tesis.*

*Por todas aquellas personas que se entrelazan nuestro andar y que contribuyen a pensar, opinar e
imaginar;*

*Mariana Rodríguez Canedo, Karina Rodríguez Canedo, Heyliana Flores Lobato, María
Vanessa García Lembo, Tania Pereda Balderas, Cuernavaca, Ana Gómez, , Megric Alejandra, Tania
de León Yong, Andrés Orjuela, Saúl Hernández, Arturo, Cirilo, David García Viveros, Alejandro
Hernández Gutiérrez, Colectivo 2.50 y Colectivo Eje Central.*

*Especialmente gracias a Kim Young Sun, a Martha Moreyra y al Cronista del barrio de Tepito,
Alfonso Hernández.*

ÍNDICE

Prólogo

Introducción

Capítulo I La Santa Muerte

- I.1 Iconografía y antecedentes generales de la imagen de la Santa Muerte dentro del actual culto sincrético urbano.
- I.2 Breve recuento histórico del tatuaje y su relación con el culto.
- I.3 Concepto de índice permanente.
- I.4 Generalidades del culto de la Santa Muerte en el barrio de Tepito ciudad de México y su relación con el arte urbano.

Capítulo II Fusión de elementos para el desarrollo de propuestas

- II.1 Aproximación al culto de la Santa Muerte.
- II.2 Registro y fotografía de los tatuajes de la Santa Muerte.
- II.3 El proceso recreativo al bocetar y articular la obra en el espacio público.

Capítulo III Acción e Intervención en el espacio público mediante procesos plásticos contemporáneos.

- III.1 El espacio público, el trabajo en colectivo y su relación al culto a la Santa Muerte.
- III.2 Descripción de las acciones e intervenciones hechas en diferentes zonas de la ciudad de México basadas en los conceptos, rituales y estrategias expresadas en el tatuaje de la Santa Muerte.
 - III.2.1 Edificio Anatomía Primo Verdad “once” / colectivo 2.50 / intervención / Índice dejado / zona centro, México DF / 2009
 - III.2.2 Desprendimiento / fiesta colectivo 2.50 / Performance / México DF / 2009
 - III.2.3 Cerdo Negro / Nómada-México / Colectivo Eje Central / Arte acción en sitio específico / México DF / 2009
 - III.2.4 Animación / Presencia en los cuerpos / taller de animación / México DF / 2010
 - III.2.5 Marcha 68/ acción-memoria / colectivo 2.50 / plaza de la tres culturas Tlatelolco / 2 de octubre / México D.F. / 2008
- III.3 Descripción de las acciones e intervenciones basadas en los conceptos, rituales y estrategias expresadas en las ofrendas y el altar móvil a la Santa Muerte.
 - III.3.1 Altar / Casa Galería / Festival Pandemia 37 / Instalación / México DF / 2009
 - III.3.2 Altar itinerante / Una franquicia de la santa a la venta / Colectivo 2.50 / Proyecto Limite / Intervención en sitio específico / Tijuana / 2009
 - III.3.3 Altar itinerante / Una franquicia de la santa a la venta / Colectivo Eje Central / intervención en sitio específico / Ecuador / 2010
 - III.3.4 Altar itinerante / Una franquicia de la santa a la venta / La Ira y El Deseo / intervención en sitio específico / colectivo eje central / México DF / 2010

Conclusiones

Fuentes Investigación

PRÓLOGO

Figure 1 Detalle ilustración: Autor Edgard Gamboa
Dibujo de un tatuaje de la Santa Muerte.

La Santa Muerte en la época de su reproductibilidad tatuada

La sobrevivencia urbana de Tepito, barrio-bisagra del Centro Histórico, ubicado a tan solo ocho calles de los dos centros de poder político y religioso del país. el Palacio nacional y la Catedral metropolitana; hizo resurgir un culto soterrado y una devoción que pervive, en torno a la imagen de la Muerte santificada en las calles de la barriada.

Desde entonces, el registro fotográfico de las imágenes y de los devotos de la Santa Muerte, da cuenta de innumerables impresiones digitales. Hasta que Edgard Gamboa inició su tarea de escudriñar los diferentes tipos de tatuaje en diferentes partes del cuerpo y el propósito de los tatuados.

La Teología del miedo a la representación de la muerte, dijo Walter Benjamin, además de ser corcovada y fea, se contonea en los templos, cual si fuera la imagen de la felicidad celeste. Mientras tanto, la Tradición de la barriada enseña que: “el estado de excepción” en que ahora vivimos, es en verdad la neta de la existencia terrena.

Y así como las vecindades son la columna vertebral del barrio. El esqueleto es el recordatorio de la estructura ósea del cuerpo y el fundamento de todas nuestras actividades musculares, sin las cuales no sería posible acción alguna. Pues el esqueleto representa aquello que es la base de toda función, el fundamento de todo crecimiento y de todo desarrollo, gracias al poder natural en cada una de las funciones reproductivas del cuerpo humano.

Es por eso que, la imagen de la Santa Muerte calibra el grado de mojigatería de las personas adoctrinadas por el protestantismo gabacho. Pues en el catolicismo oficial, el culto a la muerte quedó domesticado en el tradicional altar de muertos.

No es casual que la letra “eme”, de Muerte, sea la treceava letra del alfabeto. Y que el 13 se entrometa en las doce horas de nuestro día y en los doce meses del año, rompiendo el ritmo aburrido de nuestro diario girar. Y así fue que, por su formación artística, Edgard Gamboa se atrevió a tatuar la piel de algunos devotos, sin poder tocar ni ver sus huesos, pues al igual que el inconsciente, es lo más verdadero de nosotros mismos.

La imagen de la Santa Muerte representa el encuentro del hombre consciente, móvil y material, a lo que tiene de mineral: su esqueleto. El esqueleto en su representación mística, es el secreto oculto más personal que tenemos, el tesoro enterrado en el fondo de nosotros mismos.

En el obstinado, macabro, y emblemático barrio de Tepito, se sabe que: la vida y la muerte son buenas, muy buenas comadres. Y que ésta tesis de Edgard Gamboa, contiene aportes nunca antes analizados desde la perspectiva del arte y la cultura barrial.

Alfonso Hernández Hernández
Cronista barrial y Hojalatero Social

Arte Urbano en su definición abarca todo tipo de intervención artística en el contexto social, en el se tiene la intención de poder desarrollar actividades artísticas que conlleven la participación del público involuntario del arte. No se trata de embellecer la ciudad sino de llenarla de la opinión del artista, las manifestaciones ciudadanas en constante opinión de su vida cotidiana se ligan a sus diversas culturas y se desarrollan en un ir y venir de contacto en diferentes ámbitos de la urbe, el artista pretende ligarse a la urbe y al transeúnte a través de apropiación e intervención, provocando la opinión y la participación.

El ejercicio artístico de Edgard Gamboa es el de introducirse a la cultura de la santa muerte para entender el dolor a través de la fervorosa creencia de lo que la santa muerte ofrece a sus creyentes, el paro que la santa muerte hace a sus fieles reflejado en el tatuaje que enseña su agradecimiento y devoción. El artista como espectador de un fenómeno social, trazando la idea del que recibe la imagen de la santa muerte en su cuerpo para dar gracias, dar fe de los favores concedidos, el artista traza la idea del fiel devoto en el cuerpo y respeta su tradición, se mantiene respetuoso, observa y da fe del hecho.

Eloy Tarcisio

INTRODUCCIÓN

Figure 2 Detalle ilustración: Autor Edgard Gamboa

Dibujo de un tatuaje de la Santa Muerte.

En este trabajo se explora el fenómeno del culto a la Santa Muerte dentro del barrio de Tepito en la ciudad de México; un sincretismo contemporáneo de gran popularidad que evidencia la utilización del arte ante problemáticas sociales, políticas y económicas. También analiza la factibilidad de varias propuestas de índole no tradicional, que intentan aportar de manera práctica a esta investigación posibilidades de arte al utilizar herramientas conceptuales y técnicas, para generar con ellas acciones e intervenciones en el espacio público de una forma amplia e incluyente en torno a la problemática del arte público, en este caso el que portan personas del común pero identificadas con un culto popular.

La estructura de esta investigación se basa en mi experiencia como tatuador, testigo del culto, de un análisis descriptivo y de la introducción a la cultura de la Santa Muerte, específicamente en los “rituales” que sus devotos realizan al acudir a tatuarse su imagen, en la piel como marca permanente y a las estrategias de ambulante que utilizan al expresar su fe en las calles de la ciudad; para entender el dolor y la satisfacción a través de la fervorosa creencia de lo que ofrece a sus seguidores; (“el paro” que ella hace se supone que queda reflejado en el tatuaje o el altar público que muestra el agradecimiento y devoción).

Presento al artista como espectador de un fenómeno social y lo describe, trazando la idea del devoto que recibe la imagen de la Santa Muerte en su cuerpo para dar gracias y dar fe de los favores concedidos. Respeta esta tradición, observa y da testimonio del hecho que sorprende dentro del espacio público. Sin embargo se trata de hacer énfasis aquí, en la posibilidad de accionar el arte que incida en lo público

mediante procesos plásticos contemporáneos, funcionando el artista como testigo consciente de un fenómeno social, y lo puede intervenir con un sentido irónico y lo transforma al cambiarlo de contexto. Joseph Beuys menciona esta tendencia del arte como una práctica más amplia, entendiendo con ello, la obra que busca al espectador no consumidor de arte, transformando su pensamiento y abriendo un panorama de creatividad con intención de mostrar la obra fuera de la galería de arte¹.

A partir de lo anterior, la Tesis sostiene que es posible establecer conexiones teóricas y prácticas entre los objetivos del arte público y las problemáticas sociales, estructurales, económicas, culturales y simbólicas de la ciudad, observando a su vez un fenómeno social específico; en este caso el culto a la Santa Muerte en la ciudad de México.

En este sentido, propone la creación de obras de factura no tradicional, a partir de una investigación de campo que funcione a manera de una memoria, en donde el artista pueda interpretar, para la creación de acciones e intervenciones icónicas mediante sus propios procesos plásticos trabajando individualmente o colectivamente, junto o cerca de un público participativo voluntario o involuntario, en busca de una extensión del arte más amplio e incluyente.

El primer capítulo habla de la iconografía de la imagen de la Santa Muerte en la ciudad de México en donde muestran los rasgos más comunes de sus elementos, junto con sus antecedentes directos. También se hace un breve recuento histórico del tatuaje y su relación con el culto a través de sus orígenes hasta nuestros días, mencionando algunos ejemplos de artistas que han utilizado esta técnica en la creación de propuestas artísticas contemporáneas. Se propone el uso de un concepto llamado marca o índice permanente que tiene una relación con los rituales que se practican en el culto; *la manda* que ofrecen cumplir sus devotos al tatuarse la imagen y la acción de adornar y colocar altares móviles en el espacio público. Se describen generalidades del culto de la Santa Muerte en el barrio de Tepito, desde la opinión de algunos expertos y especialistas en antropología y sociología, donde se comparten experiencias vivenciales relacionadas con este fenómeno social y se describen algunos rituales que muestran relación con las estrategias de asalto al espacio público utilizadas en el arte urbano.

¹ Beuys Joseph, *Artículo Cada hombre, un artista; Los Documenta de Kassel o el Arte abandona la Galería*, En Escaner Cultural, Revista de arte contemporáneo y nuevas tendencias, N° 99 – noviembre 2007, Santiago.

En el segundo capítulo se realiza una interpretación de elementos y significados otorgados por el devoto, útiles para desarrollar propuestas artísticas, desde una perspectiva pública más amplia e incluyente que permita a través de la investigación de campo realizar estos procesos plásticos. También se muestra a manera de bitácora la aproximación del artista, al fenómeno social; basada en experiencias compartidas de los rituales y la elaboración de un registro de cada una de las personas que comparten su experiencia al tatuarse esta imagen, en particular durante y para la investigación. Se conocerán los elementos principales que el devoto confiere, y que conforman el tatuaje actual de la Santa Muerte, así como el móvil que inspira al devoto a marcar su cuerpo permanentemente.

En el tercer capítulo se argumenta que mediante procesos plásticos no tradicionales es posible desarrollar acciones e intervenciones en el espacio público. Se recrea este desarrollo al bocetear y articular la obra por medio de una serie de propuestas que se realizaron a lo largo de dos años. Se describe cada una de ellas partiendo de las diferentes dinámicas aplicadas al análisis conceptual, y a los resultados que se muestran; a través ello se constituye un prototipo específico para los objetivos que aquí se plantean y finalmente se presentan los registros obtenidos y acumulados de cada una de las acciones e intervenciones. También se agrupan las propuestas y se integran en el trabajo realizado en el barrio de Tepito; siguiendo las estrategias de asalto al espacio público aprovechada por los seguidores de la Santa Muerte.

Estas tres partes constituyen un documento que explora al *arte* desde una perspectiva de su dimensión transdisciplinaria e incluyente que sugiere al artista ir más allá de lo que es la galería de arte, y muestra un panorama en donde el espectador posee sensibilidad. Las estrategias de valoración simbólica que se presentan en esta tesis sirven por una parte como elementos conformadores de la identidad, pero por la otra son los que también diferencian a los diferentes grupos y actores de una sociedad².

² García Canclini, Néstor. *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. CNCA/Grijalbo, México, 1989.

CAPÍTULO I

La Santa Muerte

Figure 3 Detalle ilustración: Autor Edgard Gamboa
Dibujo de un tatuaje de la Santa Muerte.

I.1 Iconografía y antecedentes generales de la imagen de la Santa Muerte dentro del actual culto sincrético urbano.

Entre gritos; “llévelo, llévelo” de comerciantes tepiteños, en su mayoría callejeros, la imagen de la Santa Muerte goza de gran popularidad y prestigio en los últimos años.(fig. 3). Al igual que otras imágenes religiosas como la Guadalupe, San Judas, Jesucristo, San Charbel, y Jesús Malverde(su competencia)(fig. 4), se ha convertido en una especie de *souvenir* visto bajo una óptica de consumó. La marca: “*La Santa muerte*” se vende muy bien y se rige por las reglas de oferta y demanda, sobre todo en los mercados, calles y cuerpos de sus devotos (veladoras, aerosoles, camisetas y prendas con su imagen, joyas, adornos y tatuajes)(fig. 5) “Ella no discrimina” – mencionan algunos de sus devotos; hay imágenes de la Santa Muerte estilo; Emo, Gótica, Rock, Punk, Skate, Gay, etc... Ampliando más aun, su espectro de inserción en la sociedad y afiliación hacia la imagen y el culto.(fig. 6)

Algunos medios de comunicación e industrias culturales sobre todo dentro de la ciudad de México la exponen como un fenómeno social por su nivel de convocatoria y por su rápida expansión a otras grandes ciudades de la República y espacios clandestinos del paso migratorio hacia la frontera con Estados Unidos. Esto representa un movimiento religioso popular; su alegoría cambiante, pero única en esencia, plasmada siempre como un estandarte de fe, protesta y amor, constituye para miles de personas devotas que la Santa Muerte; en un México tan complejo, sea la única opción segura y sin riesgo.

El poder de influencia que envuelve el imaginario que acompaña a la imagen de la Santa Muerte, como la conocemos hoy en día, desde mi punto de vista se relaciona con la teoría de Régis Debray con respecto a la fragmentación de las “Eras en el Arte”.³ Nos interesa particularmente su visión sobre la representación de las deidades en el Arte que se da en La Era de los Ídolos, en donde la alegoría es el doble del muerto, su sombra, su espectro, su sustituto. Donde se respeta a la imagen porque no es un simple busto o lienzo, es la presencia misma del otro. Se cree entonces que para los seguidores tatuados de la Santa Muerte los símbolos representan su poder sobre ellos. De esta manera podemos resaltar aquellos símbolos que son característicos de cada imagen recopilada y contemplar el significado otorgado, tratando de entender el sub-código depositado en él, por sus devotos.

La imagen de la Santa Muerte según el investigador Dr. Juan Antonio Flores Martos: constituye un desafío para la etnografía y la teoría antropológica actual. Su manufactura popular y mediática de este complejo e imaginario espiritual, sus tensiones y resistencias hacia la institucionalización, se entrelaza con las realidades cotidianas de carácter socioeconómico y vivencial en México⁴. El ícono, representado por un esqueleto, ceñido en una capa sosteniendo al mundo y con la otra mano empuñando su guadaña o una balanza; se ha convertido en los últimos años en un emblema popular, vive y respira a diario entre los capitalinos y en muchas otras ciudades de México. (fig. 7,8)

³ Debray, R. *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente*. Ediciones Gallimard. París, 1992. P. 250

⁴ Flores Martos, Juan Antonio. *Transformismos Y Transculturalización de un culto Novomestizo Emergente: La Santa Muerte Mexicana*, Universidad de Castilla-La Mancha, 2008.56-76

Una hibridación, un fenómeno de reapropiación y reelaboración local en distintos territorios urbanos que de algún modo según el Dr. Juan Antonio Flores Martos,, resalta por su rápida expansión y aceptación popular. La apariencia del icono de la *santa*, como parte del perfil iconográfico hegemónico en la actualidad de alguna manera y paralelamente a la iglesia católica que predica: “la buena muerte”, “la muerte piadosa”, y la práctica del “bien morir”; Sugiere que la Santa Muerte sería una suerte de transfiguración, y en cierta medida travestimiento, del dios mexica de la muerte, Mictlantecuhtli –y ello sin atender ni explicar el añadido de símbolos griegos (del dios Cronos)⁵. (fig. 9,10)

Estas hipótesis sobre los orígenes de su iconografía, ya sea en la civilización prehispánica de los mexicas, o en el catolicismo popular de la Colonia, se deforman y manipulan sus contenidos. La ideología y el nacionalismo toman la palabra para reivindicar lo “antiguo” del culto, solapando el carácter absolutamente moderno y contemporáneo del mismo. Por tanto, no nos encontramos ante una reliquia prehispánica, o una “supervivencia colonial”, sino ante la manufactura popular y mediática de una creencia y complejo ritual en efervescencia que experimenta en la actualidad diferentes líneas y procesos de transformación⁶.

Dentro de estas líneas y procesos de transformación está precisamente la de su iconografía, que al ser parte primordial de su identificación como santa, plantea diferentes simbolismos unificados ordinaria o complejamente por cada uno de sus devotos. Su forma, color y elementos juegan ante ella y se mezclan, formando así, un contenedor de signos y significantes que constituyen una hibridación que cubre las necesidades de supervivencia emocional de cada uno.

La antropóloga del INAH, Katia Perdigón, señala que los elementos simbólicos que son portados por la Santa Muerte tienen su origen en la tradición occidental: la túnica es griega, lo mismo que la guadaña –que también es un atributo del dios Cronos, quien la usaba para cortar el tiempo-; la balanza, de extracción caldea, simboliza la justicia; el reloj de arena, representa la inversión y las relaciones entre el mundo superior e inferior, así como indica que el tiempo trascurre y la vida del hombre es limitada; finalmente, el globo terráqueo en la palma de la mano de La Santísima, es una alegoría del triunfo de la muerte sobre el

⁵ Flores Martos, *op. cit.*, pág. 56-58

⁶ *Ibid.*, p. 73-76.

mundo, muy común en la Edad Media.⁷ Sin embargo, estos elementos simbólicos han sido resignificados por los fieles, de modo que si se les pregunta, o bien se consulta una de las tantas obras que difunden el culto les atribuyen sentidos distintos.

Existen antiguos grabados donde se pueden apreciar algunos de los elementos simbólicos, como el titulado; *Alegorías de la muerte* con fuertes referencias apocalípticas medievales, obra del jesuita Luis de Alcázar, publicada en 1614, donde la muerte es un esqueleto cabalgando sobre su caballo con una larga hoz.(fig. 11) Otra alegoría que podemos mencionar es el cuadro de Ignacio de Ríes. *El árbol de la vida* donde un esqueleto de piel empuñando su guadaña, corta el árbol que representa la vida de los hombres mortales, que gozan y se exceden desde la copa sin advertir su caída .⁸ (fig.12)

La cultura católica representa a la muerte de muchas maneras; desde el cráneo hasta el esqueleto completo, *memento mori* (recuerda que vas a morir); el triunfo de Jesús sobre la muerte; la memoria del pecado original y su castigo; la invitación a llevar una vida alejada de la vanidad e incluso, la muerte igualadora, cuya representación más popular fue aquella que en las danzas macabras, aparecía a la cabeza de una hilera en la cual danzaban obispos, reyes, campesinos, artesanos, hombres y mujeres a la vez⁹.(fig. 13)

La iglesia necesitaba entre el siglo XVI y XVII, así como en la actualidad, ganar muchos adeptos; el *Ars moriendi* (Arte del bien morir) no era legitimizar una vida de pecado para después tener una buena muerte, pues la Biblia dice, que para tener una buena muerte es necesario tener una buena vida, pero la iglesia otorga misericordia ante Dios para los pecadores¹⁰, como en una especie de concesión para pecar. De esta forma el *Ars moriendi* fue convirtiéndose en un manual con ritos y fórmulas que de una manera mecánica el pecador podía hacer para obtener la salvación y así, lograr una buena muerte.

Ahora en el barrio de Tepito sus devotos de manera paralela a la iglesia católica también tienen una guía impresa con rituales y formulas para poder venerar a su Santa Muerte y obtener no solo una buena muerte, sino que también pueden tener “paros”, es decir: favores, los cuales la *santa* concede, a cambio de algo.

⁷ Fragoso, P. *La muerte santificada. La fe desde la vulnerabilidad: devoción y culto a la Santa Muerte en México*, México, 2007. Tesis de Maestría en Antropología Social en la ENA.

⁸ Carmona Gallegos, Mónica Fabiola. *El cadáver como representación de la muerte y su finalidad ascética en la pintura barroco en España y Europa*, México 2008, Tesis de Licenciatura en Artes Visuales, Universidad Autónoma de México.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

A esto lo llaman: “*una manda*”.¹¹ Las *mandas* se pueden pedir por diferentes motivos, no son milagros. Eso aseguran sus seguidores. El devoto por voluntad propia ofrece algo a cambio de ese favor (un tatuaje de ella, una oración, dejar algún vicio, caminar de rodillas hasta su altar en Tepito, etc...) y cuando ese favor es concedido el devoto debe pagar lo ofrecido.

De autores diversos; es fácil encontrar manuales para cualquier tipo bolsillo, en los mercados y calles, donde se ve pasar el altar de la Santa Muerte. Los elementos que acompañan la imagen de la Santa Muerte son descritos en ellos, y por lo regular suelen ser los mismos: el esqueleto descarnado, la túnica, la guadaña, la balanza, el reloj de arena, el búho y el mundo. El significado simbólico otorgado a cada uno de sus elementos muchas veces se interpreta en diferentes sentidos, provocando que la imagen pueda ser utilizada de forma positiva o negativa. Con rituales y ofrendas que pueden ser realizados de forma distinta por cada individuo.

A continuación se describirán de forma general los elementos más comunes en la imagen de la Santa Muerte de acuerdo a las definiciones encontradas durante este trabajo.

El esqueleto descarnado, se atribuye al Dios de la Muerte-Mictlantecuhtli de los Mexicas, que aunque antes masculino ahora se rediseña como una Santa y de género femenino, una muerte igualadora y que es lo único seguro en esta vida.¹²

Su túnica, que la cubre de la cabeza a los pies, representa para algunos la forma en que ocultamos nuestra verdadera apariencia tras la otra. Nosotros ocultamos con nuestra carne el interior, aquello que nos delata como humanos y que tratamos por todos los medios de disfrazar. Según sus devotos, la túnica que recubre a la Santa Muerte es una especie de representación del cuerpo que es un disfraz, préstamo de la vida, ya que sin él, la muerte nos acoge haciéndonos terminar en esqueleto.

¹¹Comentario: “Ella no hace milagros, hace paros” (Doña Queta, dueña del altar Alfarería 12, Barrio de Tepito, 2009).

¹²Aguilar, Juan Carlos, (27/10/ 07) *Hoy, culto a la Santa Muerte; ayer, al dios Mictlantecuhtli*, detalle (en línea). Obtenido en: http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_notas=330052, fecha de consulta 3/05/09.

La Guadaña, instrumento de labranza representa la justicia implacable, no de ella si no del ser supremo que gobierna y rige la vida de todos, es la naturaleza misma que nos impone morir un día para cumplir con el ciclo iniciado al nacer. Todo cae finalmente bajo la guadaña, y a su vez esa hoz larga y siniestra, nos indica que el tiempo de vida a terminado.

La balanza, representa la justicia y la armonía, es decir, el balance entre el castigo y la culpa. Su forma más común es con dos platillos colgantes e iguales; simétricamente tienen un significado asimilable hasta cierto punto: dice que la justicia es imparcial. Sin embargo, si los platillos no están en simetría, esto desencadena fuerzas de autodestrucción y castigo, puesto que se ha roto el balance. Así establecemos que si la Santa Muerte posee siempre consigo la balanza simétrica, abra paz interior en nuestro ser.

El reloj de arena: Es la medida de tu vida sobre la tierra y es un reloj de arena porque basta con girarlo para volver a comenzar. Esto es importante, la vida es cíclica, la muerte es solo un cambio, algo semejante a voltear el reloj y comenzar de nuevo.

El búho, sabiduría y al ser un ave de la oscuridad, tiene una vista muy aguda y un sentido de dirección infalible; por esta razón representa nuestros ojos y sentimientos. De esta forma, por más confundidos y ciegos que estemos, el búho estará a nuestro lado para ayudarnos a salir adelante en cualquier situación que podamos tener.

El Mundo, su significado es que la Santa no tiene fronteras, está en todo lugar y no distingue entre los diferentes hombres que habitan la tierra, pues toda esta es suya.

Los colores, se aplican dependiendo de la petición del fiel; blanca, salud; negra, fuerza y poder; morada, para abrir caminos; café, para invocar espíritus del más allá; verde, justicia y para mantener unidos a los seres queridos; roja, para el amor y la amarilla, para la buena suerte¹³.

¹³ Garibay Díaz, Luis Raúl. *Altars, Ofrendas, Oraciones y Rituales a la Santa Muerte*. Ediciones Viman, S.A. de C.V., 2006.

La diversidad de diseños utilizados para la representación de la santa como amuleto, veladora, escultura, playera o tatuaje es variada; parte de la costumbre por adornar sus altares particulares y callejeros, grabar con una aguja sus peticiones sobre una veladora y vestir a sus santas. Como en una especie de competencia por ver cual es la más original y bella.

Es importante ver cómo desde la antigüedad, y hasta nuestros días, la imagen de la Muerte ha atravesado distintos panoramas sociales, su fuerza simbólica impacta y ha sido apropiada y resignificada por variados grupos urbanos: desde los marginados hasta el propio Estado y los privilegiados.

Durante el siglo XX, y después de la Revolución Mexicana por ejemplo; los artistas e intelectuales; muchos de ellos influidos por el dibujante y grabador, José Guadalupe Posada, se encargaron de transformar la imagen de la muerte para secularizarla en una representación hilarante de la vida más allá de la vida, convirtiéndola en una especie de tótem nacional en forma de calavera.(fig. 14)

Actualmente y haciendo referencia a lo anterior podemos encontrar que la muerte ahora con nuevos atributos y Santa; ha sido utilizada y publicada en diarios conocidos por caricaturistas como el Fisgón, Magú, Helguera, Rocha y Hernández haciendo una clara crítica al gobierno y a las instituciones oficiales.(fig. 15) Estas características de rebeldía propias de este culto a la Santa muerte sorprenden por su origen popular sin ningún respaldo institucional, es una devoción “desde la gente, para la gente” así, lo denominan sus seguidores.

Esta vertiente casi inexplorada que causa temor y a las vez curiosidad, no es nueva conforme algunos expertos desde hace unas décadas se construye y al parecer manejada en un principio de forma clandestina, pero continua, fue adoptada por algunos sectores populares de la sociedad mexicana quienes, desde al menos hace seis décadas, veneran a la imagen de la muerte vista como calavera terrible, pero a la vez como una representación santa, milagrosa y protectora¹⁴. Esta imagen última constituye parte del folklore mexicano del Día de Muertos en la más pura identidad nacional. El imaginario de los fieles de la Santa

¹⁴ Flores Martos, *op. cit.*, pág. 74-76.

Muerte enfrenta así a un imaginario hegemónico que rechaza y al mismo tiempo hace una ofrenda de la calavera santificada¹⁵.

Ahora, este fenómeno es evidente y sale del anonimato, se posiciona de las calles de la ciudad otorgando un uso del espacio público diferente a lo habitual; no sólo en la ciudad de México, sino que ya, la Santa Muerte y su imagen tan característica, es un culto global que se expande y rompe fronteras del norte y sur de la República Mexicana. Existen estudios que explican lo que está sucediendo como una señal, una causa y un síntoma de descomposición social y político; un fracaso de las grandes instituciones de control, como son el Estado y las iglesias oficiales, frente a una extendida marginalidad socioeconómica y la irrupción de la violencia delictiva, especialmente la ligada al tráfico de drogas. Aun que también hay resaltar que mucha gente en su mayoría mujeres y niños, la veneran y le rinden culto sin estar relacionados con el crimen.

(fig. 16)

A lo largo de la historia de la humanidad el poder simbólico de la muerte se ha volcado en representaciones como la de la imagen de la Santa Muerte en México y su iconografía, en una especie de compulsión a la repetición, un mecanismo de defensa para superar la angustia a la muerte. La consciencia de muerte es una experiencia intrínsecamente humana y resulta en un vértigo compartido a través del inconsciente colectivo. Debray va más allá y propone:

El trabajo del duelo pasa así por la confección de una imagen del otro que vale por un alumbramiento. Si esa génesis se confirma, la estupefacción ante los despojos mortales, descarga fundadora de la humanidad, llevaría consigo a un mismo tiempo la pulsión religiosa y la pulsión plástica...de la misma manera que el niño agrupa por primera vez sus miembros al mirarse al espejo, nosotros oponemos a la descomposición de la muerte, la recomposición por la imagen.¹⁶

La imagen repetida tiene un propósito; permanecer. La historia de la humanidad nos hace conscientes de un hecho importantísimo: la capacidad del ser humano para dejar huella tras de sí. Esta huella contiene intrínsecamente una relación de significación y construye lo que hoy en día llamamos cultura.(fig. 17,18)

¹⁵ Fragoso, P. , *op. cit.*

¹⁶ Debray, R. , *op. cit.*, pág. 250.

Figure 4 Detalle foto: Autor desconocido.(internet) Imagen de otros ídolos y santos populares:
San Charbél, San Judas Tadeo, Jesucristo y La Virgen de Guadalupe

Figure 5 Detalle foto: Autor desconocido.(internet) productos con la imagen de la Santa Muerte:
Tablas para patineta, playeras, tenis y tatuajes

Figure 6 Detalle foto: Autor desconocido.(internet) Imagen de la Santa Muerte estilo: Gótico, Gay y Luchador

Figure 7 Detalle foto: Autor desconocido. (fuente Internet) Estampa popular con la imagen de la Muerte.
Figure 8 Detalle foto: Autor desconocido. (fuente Internet) Graffiti popular con la imagen de la Muerte.

Figure 9 Dios mexica de la muerte, Mictlantecuhtli

Figure 10 Saturno o Kronos. Arte clásico.

Figure 11 Inmaculada Apocalíptica, grabado sobre composición de Juan de Jaúregui para la obra de Luis del Alcázar *Vestigatio Arcani Sensu in Apocalipsi...*, 1614.

Figure 12 Ignacio de Ríos, El Árbol de la Vida, 1653, Catedral de Segovia, España.

Figure 13 Danza de la Muerte; El Papa y el Emperador . Según xilografía de Guyot Marchant. Adaptado de J.M Clark: The dance of Death in the Middle Ages and the Renaissance. Glasgow University Publications, Glasgow, Scotland, 1950.

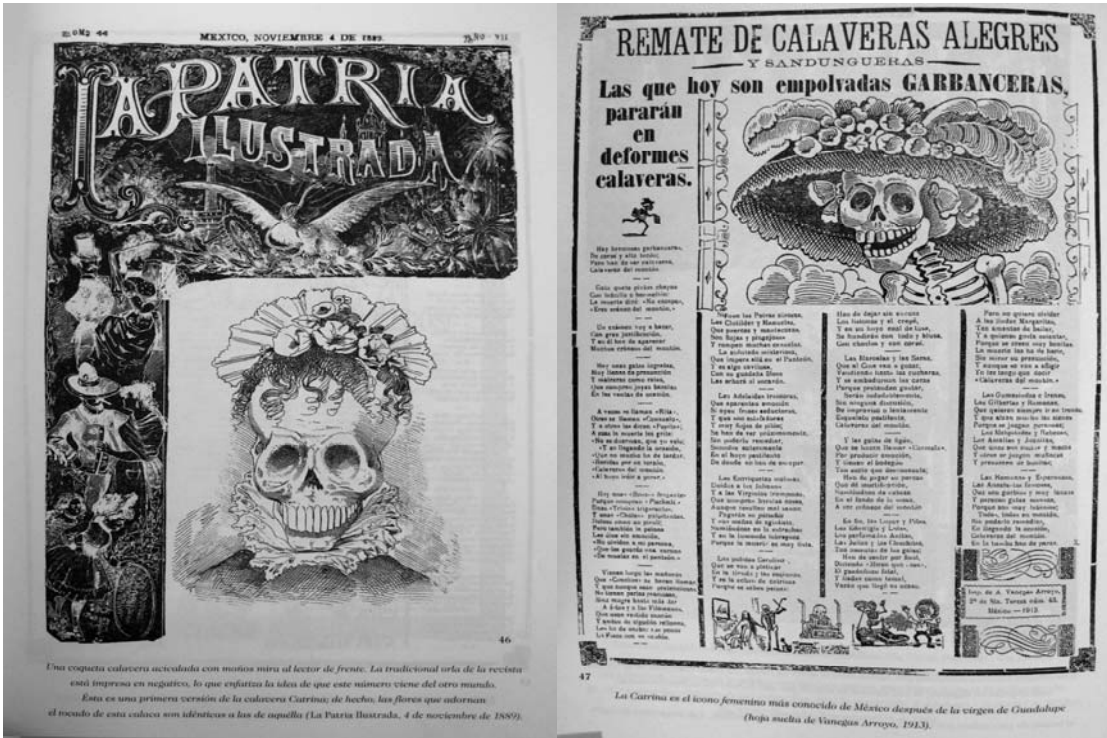

Figure 14 Primera versión de la Catrina (La patria Ilustrada, 4 noviembre de 1889). La catrina (hoja suelta de Vanegas Arroyo, 1913).

Figure 15 La jornada, cartoons, 2010.

Figure 16 Detalle foto: Autor Young Sun Kim
Familia devota de la Santa muerte.

Figure 17 El padre tiempo, anuncio del Bowery Saving Bank.

Figure 18 Detalle foto. Autor Nelly Ramon.

Edgard Gamboa / Santa tú Muerte / Instalación / 2009. Festival Pandemia 37, México D.F.

I.3 Breve recuento histórico del tatuaje y su relación con el culto.

“Hace 15 años hice mi primer tatuaje de la Santa Muerte, qué era una imagen religiosa exclusiva de delincuentes y prostitutas; ahora se ha puesto de moda” (Dr. Lakra, tatuador y pintor del D.F.)¹⁷.

La experiencia de tener una marca permanente en el cuerpo, en específico; el tatuaje se ha extendido por el mundo, desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días. Actualmente uno de cada 10 adultos en el mundo lleva consigo un tatuaje¹⁸.

Un tatuaje es una herida punzante en las capas profundas de la piel, que se llena con tinta. Se realiza penetrando la piel con una aguja e inyectando tinta en la zona, creando algún tipo de diseño. La razón por que los tatuajes duran tanto es debido a que son profundos: la tinta no se inyecta en la **epidermis** (la capa superior de la piel que continuamos produciendo y cambiando a lo largo de toda nuestra vida). Por el contrario, se inyecta en la **dermis**, que es la segunda capa de piel más profunda. Las células de la dermis son muy estables; por lo tanto, el tatuaje es prácticamente permanente.¹⁹

La idea de obra viva denota su fuerza al contextualizar a la imagen tatuada en los tiempos tecnológicos, donde el hombre tiene a su alcance los medios para modificar no solo su ambiente, sino que ahora tiene el poder suficiente para redefinirse él mismo a capricho. Un panorama donde la sociedad crea nuevas formas de representación y las aplica en su beneficio. De esta manera el tatuaje se convierte en una práctica socorrida que transgrede las normas establecidas y no tiene límites simplemente transgrede y se establece como una táctica que necesariamente incluye una marca o índice²⁰, por que se relaciona con un deseo personal dentro de un ceremonial propio de dolor y al mismo tiempo de satisfacción.

¹⁷ El Dr. Lakra (Jerónimo López Ramírez, nació 1972, México) es un artista plástico y tatuador reconocido internacionalmente. El trabaja con el tatuaje relacionando imágenes de objetos encontrados, emblemas, muñecas, ilustraciones viejas de médicos y fotografías de revistas de la década de los 50. Biografía, obtenida Galería kurimazutto.

¹⁸ Ganter S. Rodrigo. *De cuerpos, tatuajes y culturas juveniles. Espacio abierto*, enero - junio vol. 15, numero 1 y 2 Asociación Venezolana de Sociología. Maracaibo, Venezuela. 2006. Red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal.

¹⁹ Kottenhahn, 2006. pp. 49

²⁰ Señal de una cosa. Definición obtenida en Real Academia Española. *Diccionario de la lengua española*. Vigésima segunda edición, España 2003. Espasa Calpe. Edición electrónica 1.0.

El origen de la palabra tatuaje es incierto, se dice que deriva de la palabra *Ta* del Polinesio "golpear", o de la antigua práctica de crear un tatuaje por medio del golpeteo de un hueso contra otro sobre la piel con el siguiente sonido "tau – tau". Otras definiciones: marca hecha con instrumento afilado, y marca para reconocimiento hecha en la piel de un esclavo o criminal con el objeto de su reconocimiento, es decir, con la intención de visibilizar el lugar de la culpabilidad y la sanción. Valor punitivo y de discriminación.²¹

El tatuaje es una técnica ancestral. Los antiguos pobladores ya se tatuaban figuras como una forma de expresión, madurez o estatus; el tatuaje más antiguo fue encontrado sobre el cuerpo del famoso " hombre de hielo" descubierto en los Alpes en septiembre de 1991 con una antigüedad de 3300a.c. (fig. 19)

En Egipto alrededor del año 2000a.C. los pobladores se tatuaban con líneas simples, usando puntos y rayas. La colocación de partículas de la sustancia colorante se hacía al principio mediante espinas vegetales o de pescado y más adelante por finas puntas de cobre o bronce. La imagen tatuada cumplió en la antigüedad diversas funciones a través de su historia como: jerarquía social, estatus marital, símbolo erótico, de protección, de identificación, de castigo, estético, entres otros.

En la cueva prehistórica de Aurignac Francia, se hallaron pequeños huesos puntiagudos que se cree pudieron haber sido usados para tatuar. Los antiguos pobladores de la Polinesia fueron los primeros en grabarse motivos en la piel. Los hombres se tatuaban hasta tal punto que no quedaba un trozo de piel desnuda en su cuerpo. Es la Polinesia el lugar que tiene la reputación del tatuaje más artístico en el mundo antiguo, caracterizado por figuras geométricas.

El estilo Moko Maorí de Nueva Zelanda, por ejemplo, era un tatuaje tribal que identificaba a cada individuo y su estatus dentro de un grupo. Hacía a la persona única e inconfundible. Cuanto más complicado era el diseño del tatuaje mayor era el ascenso en su rango social. Se tatuaban de la cabeza a los pies, comenzaban a los 8 años y era un proceso lento y doloroso; los tatuajes se embellecían y renovaban durante toda la vida. (fig. 20)

²¹ Ganter, S. R., 2006. pp. 114.

Durante la Segunda Guerra Mundial los nazis, en sus campos de exterminio, tatuaban a los prisioneros con un doble significado: identificación y humillación, porque la ley judía prohibía las marcas en el cuerpo.

Los aztecas no usaban tatuajes, solo se pintaban el cuerpo superficialmente, pero el tatuaje se relacionó en Norteamérica con prácticas religiosas y mágicas, era un rito simbólico del pasaje a la pubertad y una marca única que permitía que el alma superara los obstáculos en su camino a la muerte.

El boom del tatuaje en Norteamérica tuvo lugar por motivos bélicos; la Guerra Civil de los Estados Unidos. Se considera que el primer estudio de tatuajes profesional fue abierto en Nueva York en el año de 1870, por Martín Hildebrandt, un inmigrante alemán, quién se dedicó a tatuar soldados. Nora Hildebrandt, hija de él, fue la primera mujer profesional tatuadora.(fig. 21) También los Estados Unidos de Norteamérica, Samuel O Reilly inventor de la primera máquina de tatuar eléctrica en 1891. Este invento fue inspirado por una máquina que había creado Thomas Edison anteriormente. Samuel O Reilly fundó su estudio de tatuajes en Chinatown, Nueva York. Durante toda una década futuros artistas conocidos en el ambiente, como Charles Wagner, fueron aprendices de él. Su invento, fue el precursor del tatuaje tal y como ahora lo conocemos.(fig. 22) Charles Wagner, innovó, fue el primer tatuador Americano que practicó con éxito el tatuaje cosmético femenino en los labios, las mejillas, ojos y cejas; también tatuó perros y caballos como medio de identificación. Cuando murió, fue considerado un icono del tatuaje.(fig. 23)

En 1900, existían estudios de tatuajes en casi todas las ciudades importantes de Estados Unidos.

En México, comenzó el auge del tatuaje en la década de los 60, los jóvenes lo utilizaron como una forma de rebeldía ante las normas que establecía la sociedad en aquella época. Por ejemplo los cantantes de rock los utilizaron también como un signo distintivo ante la sociedad. El salto a la clase media y alta se produjo hasta la década de los 80, cuando jóvenes de estas clases sociales empezaron también a portarlos, entonces empezó a convertirse en una moda que en la década de los 90, y ahora es, toda una tendencia general, aunque también la sociedad critica su utilización²². La mayor parte de la sociedad adulta en México considera que solo los secuestradores, narcotraficantes o drogadictos los usan.

²² Ganter S. Rodrigo. *De cuerpos, tatuajes y culturas juveniles. Espacio abierto*, enero - junio vol. 15, numero 1 y 2 Asociación Venezolana de Sociología. Maracaibo, Venezuela. 2006. Red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal.

Dentro de las “tribus” urbanas se encuentra el tatuaje como una forma de identificación, comunicación y expresión; los primeros grupos sociales en usarlos fueron los pachucos, los chicanos y los cholillos en las décadas de los 80 y 90, después les siguieron los punks, los chavos banda y los heavy metaleros en la década de los 90. Después los darketos, góticos, vampiros, los hip-hoperos, emos, los graffiteros, los skatos, los skey y demás adscripciones de identidad²³. Todos ellos se valieron de su propio cuerpo para identificar, comunicar y expresar su dolor, malestar, tensión y el conflicto social en el que vivían. Ellos y ellas al modificar sus corporalidades, se apropiaban real y simbólicamente de sus cuerpos.

Es importante destacar, que en las prisiones una forma clásica de modificación corporal es el tatuaje. Citando a Susan Philips *la prisión y los tatuajes son inseparables dentro de la cárcel. El tatuaje adquiere una gran importancia ya que crea una representación de identidad que las autoridades no le pueden quitar al preso, aunque los desnuden, los rapen, los metan en celdas, aunque se masacren entre sí o a manos de los guardias, los tatuajes hablan de su pasado, sus sentimientos más íntimos, llevan la fuerza de sus afiliaciones.*²⁴

En las cárceles mexicanas, la práctica del tatuaje también pone al descubierto un submundo de significados. Los presos fueron uno de los primeros grupos que usaron los tatuajes para diferenciarse del resto de la sociedad, ya sea como señal de rebeldía o como símbolo de pactos entre logias carcelarias. Los lugares del cuerpo que eligen los presos para plasmar cualquier tipo de tatuajes son muy variados. La gran mayoría se ubica en los brazos, las piernas o el pecho, el estómago o la espalda. (fig. 24)

A nivel iconográfico el tatuaje, se maneja utilizando un sin número de códigos de lenguaje; los conceptos de cuerpo, rituales, marca o índice permanente y apropiación ofrecen una amplia gama de posibilidades de *arte* por ser parte de la cultura. En coincidencia con esto; una costumbre que el devoto de la *santa* tiene, es precisamente el tatuaje dentro de una especie de pacto de conveniencia; llamado “*manda*”, como lo referimos antes, se convierte en la forma de pago, por el “*paro*” concedido.

²³Ganter S. Rodrigo, *op. cit.*, pág. 30-50

²⁴ Philips, Susan. *Los tatuajes de la cárcel ¿decoración o condena? Tatuarte en la piel*, No. 18. Ed. Mango, México, 2003.

El culto de la Santa Muerte se liga estrechamente con los reclusos; que utilizan también el recurso del tatuaje con su imagen como una forma de marca o índice permanente de un icono presuntamente religioso que representa la muerte. La muerte, según ellos dicen: cuidará eternamente de ellos, por medio de su presencia y con ella como protección se puede superar cualquier adversidad u obstáculo que se presenta en su camino por la vida.

El tatuaje claramente a penetrado dentro del culto como un rasgo distintivo. La imagen tatuada en el devoto de la Santa Muerte, es ahora el que goza de mayor popularidad en las calle de la ciudad de México, pues como dicen ellos:, “ella es lo único seguro en vida” y a pesar de que la imagen tiene competencia con otras imágenes de culto, es está finalmente la que va a la cabeza. Este icono presuntamente religioso con el que se pretende reflexionar para efectos de este trabajo, contiene en su iconografía diversas características que impactan a la sociedad contemporánea por tratarse de una presencia no deseada, pero establecida a su vez en las calles. En nuestra sociedad, el tema del cuerpo, su expresión y exploración más allá de cánones establecidos por la normatividad, constituyen un tema pendiente, que cuando emerge genera “caos”, instalando la pregunta por los límites y consensos sobre nuestro orden social y cultural. Por no pertenecer a una dimensión convencional de la mayoría, y se potencializa como una amenaza a las buenas costumbres.(fig. 25)

Es importante observar que en pleno siglo XXI, México lleno de violencia, inseguridad e indiferencia social y política, un fenómeno que surge de lo privado a lo público; el culto a la Santa Muerte y su imagen tatuada en los cuerpos de sus devotos, nos “espante”; por ser algo distinto a lo que se nos han acostumbrado. Sin embargo está sucediendo y con una mayor frecuencia; los devotos del culto, consideran marcar permanentemente la imagen de la Santa Muerte, en un acto de entrega absoluta hacia ella y como una forma ritual que incluye un deseo por la propia experiencia de dolor y satisfacción de poseerla, al ser la técnica del tatuaje un procedimiento doloroso en su aplicación. El individuo quiere tener control sobre su cuerpo. Aunque no se pueda controlar el medio exterior se supone que siempre se puede hacer algo en el interior de uno mismo. Se puede hacer una o varias marcas definitivas sobre las cuales nadie tendrá nada que decir.

Se pueden hallar paralelismos inesperados respecto a tales prácticas, otro de ellos es el altar móvil de la Santa Muerte, que nace de la costumbre por adornar y ofrecer culto en casa(se explicará más adelante); que junto con el tatuaje de la Santa Muerte, en donde el devoto tatuado utiliza su cuerpo como un medio de comunicación, evoca un sub-lenguaje que identifica su descontento o alejamiento respecto al resto de la sociedad.

La imagen tatuada, como parte de un rito espiritual, como signo de identificación, como obra de arte, para recordar, celebrar o superar etapas de la vida, para seducir, como moda o en el caso contrario para ser diferentes a los demás, el tatuaje es una tradición ancestral y se ha convertido en parte de una cultura contemporánea dominante dentro de diferentes contextos urbanos, donde el individuo crea y construye sus propias experiencias de dolor y satisfacción al encontrar un significado profundo hacia un icono de presunto valor religioso, como lo es La Santa Muerte.

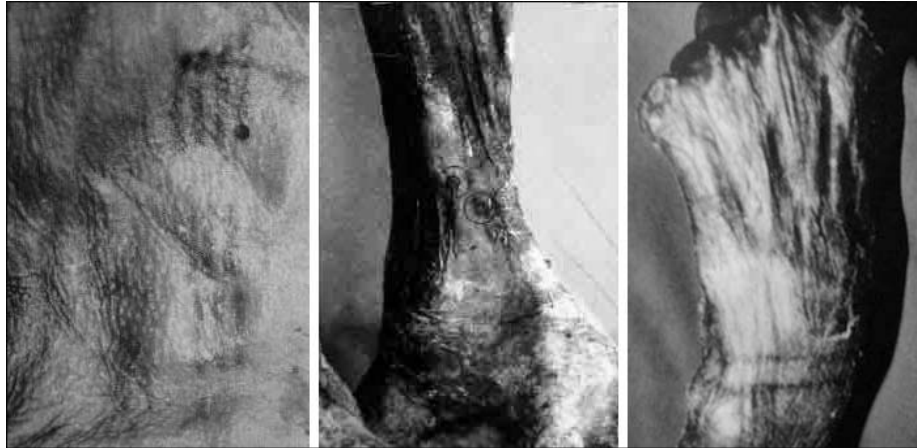

Figure 19 Detalle foto: www.crystalinks.com/otzi_ice2.jpg Fecha de consulta 8/05/09
Registro del primer hombre tatuado con 57 tatuajes

Figure 20 Detalle foto: [img252.imageshack.us/ img252/3825/tamokobx6.jpg](http://img252.imageshack.us/img252/3825/tamokobx6.jpg)
Dec 19 2007, 05:52 PM

Figure 21 Detalle foto: www.thehumanmarvels.com/uploaded_images/Nora-...
 Fecha de consulta 5/abril/09 Nora Hildebrandt - The First Tattooed Lady

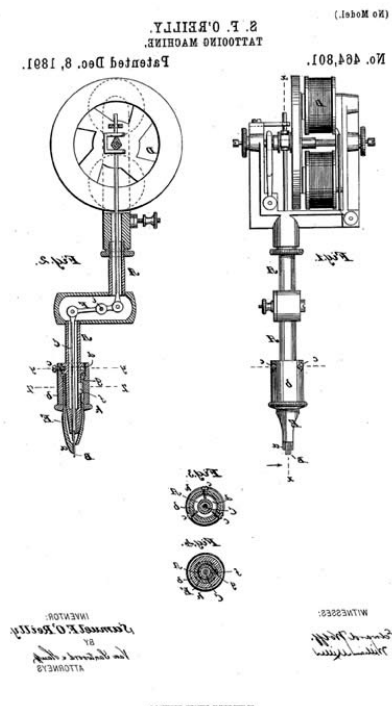

Figure 22 Detalle foto: www.tatuajes-de.com/.../o-reilly_patent.jpg
 Fecha de consulta, 5/abril/09 Primera maquina para tatuar eléctrica.

Figure 23 Detalle foto: <http://www.tatuajes-de.com/es/articulos/nombres%20con%20historia/charleswagner.html>

Fecha de consulta 5/abril/09 Charles Wagner y sus tatuados. Las cruces, banderas, corazones, dragones y barcos de vela simbolizaban una expresión incontrolada de emociones profundas: la fe, el patriotismo, la lealtad, el amor y la valentía.

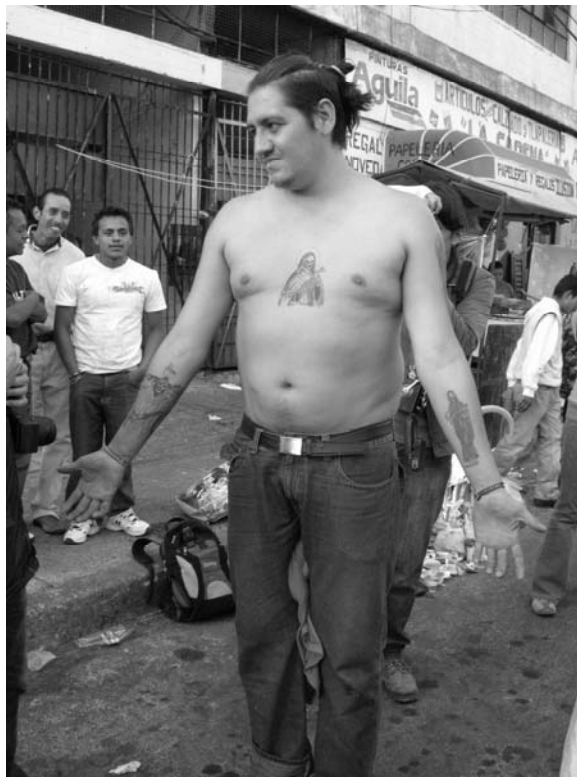

Figure 24 Detalle foto: Saúl Hernández

Alfredo tiene 10 tatuajes de la Santa Muerte en su cuerpo.

Figure 25 Detalle foto: Kim Young Sun

Menor de edad tatuado. Devoto del culto a la Santa Muerte. Rosario en Tepito del 01/02/09.

I.3 Concepto de índice permanente.

“ La pintura puede ser para los iletrados lo mismo que la escritura para los que saben leer “Gregorio el Grande, S. VI²⁵

El hombre como lo hemos indicado en textos anteriores, desde sus inicios ha mostrado interés por trascender después de la muerte; en su búsqueda encontró el tatuaje como una forma de representación que se deja ver como una señal permanente, pero sólo mientras dure un cuerpo con vida, el cual puede ser mostrado a sus semejantes especialmente si pertenecen a grupos con otras ligas de identidad colectiva, constituyendo un signo indeleble que conlleva a un relato que explica su elección. Este signo puede ser el resultado estético de un bagaje cultural que depende de cada individuo. Tales marcas son huellas de una historia de vida grabada en el cuerpo y ponen de manifiesto rasgos de su identidad, estado y anhelos.

En general, las marcas o huellas del lenguaje humano muestran una totalidad entre lo material y lo simbólico, se han expresado bajo distintas manifestaciones artísticas a lo largo de la historia, aprovechando distintos soportes, como arcilla, madera, tela, piedra o incluso el propio cuerpo. Dan testimonio del paso de la oralidad a la escritura garantizando la duración en el tiempo y la difusión en el espacio de un determinado mensaje²⁶.

Índice: palabra que se define como un indicativo de una marca que identifica una lista de sucesos o datos ordenados dentro de un artículo, escrito, libro o revista; se retoma dentro de este trabajo, junto con la palabra *permanente* que se define como algo que dura y conjuntamente forman el concepto de *índice - permanente*, en mi opinión: indica una condición adoptada como definitoria y a veces definitiva de una vida personal.

²⁵ Gregorio el Grande, S. VI

²⁶ Palleiro, María Inés. *Narrativa: identidad y memoria*. Editorial Dunken, Buenos Aires, 2005. 280 p.

El índice permanente creado por el portador(es) y el tatuador de la imagen, proporcionan un panorama de experiencias, que visto desde una perspectiva visual, ofrecen un aprendizaje que sensibiliza y detona acciones creativas, ya que la imagen logra su objetivo principal, que es exponer un sub-lenguaje codificado a los demás y a sí mismo, sea por devoción a una creencia o bien como forma recurrente de recordar y perpetuar el pasado vivido y trascender en este plano. Esta idea del acontecimiento de la muerte considerada como una ruptura en la razón humana, provoca el hecho ya mencionado anteriormente; que con el fin de escapar a esa muerte se desencadene esa *búsqueda* de la trascendencia²⁷.

La señal, marca o índice permanente buscado por el seguidor de la Santa Muerte dentro de este imaginario colectivo, remite a un ritual mecanizado por el mismo necesariamente. El cuerpo se convierte en una forma de comunicación que determina a él y a los demás su angustia o placer contenido en la imagen. El concepto de *índice - permanente* señala aquí, un paréntesis utilizable en el arte, manifestando variadas posibilidades en el espacio público. Es el caso que se pretende presentar en este trabajo; por medio de dos grupos personas tatuadas: Los que me han buscado como clientes para que se les realice un tatuaje de la Santa Muerte y nos comparten sus experiencias; y los que pertenecen específicamente al culto de la Santa Muerte en el barrio de Tepito en la ciudad de México y se logra entrevistarlos. (véase capítulo II.2 Registro y fotografía de los tatuajes de la Santa Muerte).

²⁷ Parralo Aguayo, Carmen. *Huella y Fragmento: Dos constantes expresivas del artista contemporáneo ante la muerte: La angustia creadora*. Universidad Complutense de Madrid, 2005. Tesis doctoral en pintura y restauración.

I.4 Generalidades del culto de la Santa Muerte en el barrio de Tepito ciudad de México y su relación con el arte urbano.

El barrio de Tepito considerado el antiguo barrio de indios al arrabal, que actualmente abarca otros dos barrios más, entiendo con ello que esta constituido por tres barrios los cuales poseen una iglesia de la que recibe su nombre (Santa Ana Atenantitech-Peralvillo, La concepción Tequipeuhcan, y el propio San Francisco Tepito), Estos limites que de alguna manera quedan claros para los Tepiteños o tepiteros (nombre con el se denomina a los lugareños de dentro hacia fuera), pero no es así, para los observadores externos por ser un barrio donde sus calles son diariamente utilizadas para la venta de fayuca y que no permite visibilidad alguna y mucho menos ver sus limites colindantes²⁸.

En esta parte de la ciudad conocida como el barrio más bravo podemos encontrar el culto a la Santa Muerte; que se dice fue en la calle de Alfarería numero 12, donde se instalo el primer altar callejero de la Santa Muerte en México. Aproximadamente desde 1994. En entrevista se muestra una clara tendencia de la gente respecto a este movimiento popular, tal vez, a encontrar un vacío y desconfianza dentro de las religiones tradicionales. La gente comenta: *que debe de creer en algo que resuelva sus demandas*, y la Santa Muerte al parecer efectiva, las resuelve en el aspecto de que ella está presente y que de la muerte nadie se salva. El hecho es que el culto de la Santa muerte existe y sus rituales se han mostrado eficientes y cada vez más evidentes en las calles de la ciudad.

El cronista y promotor del barrio de Tepito, Alfonso Hernández en su ensayo sobre el estudio del culto a la Santa Muerte dice: algunos investigadores etiquetan este culto como una “*obscenidad escatológica*”, por considerar que solo pertenece a los marginados, pobres y miserables, propia de los tiempos modernos sin considerar que forma parte orgánica del mundo amplio y complejo en su injusta desigualdad socioeconómica, que es la verdadera causa de toda inquietud espiritual, de los individuos donde el culto de la Santa, ya es una más de tantas tácticas populares rendidas a la desesperanza²⁹.

²⁸ Aréchiga Córdoba, Ernesto, *Tepito: del antiguo barrio de inicios al arrabal. 1868-1929, historia de una urbanización inacabada*. Editado Sábado Distrito Federal, México 2003. 366 p.

²⁹ Hernández, Alfonso. *Extracto de ensayo de Cultos y creencias*(13/03/06)(en línea), detalle. Obtenido en www.bariodetepito.com.mx fecha de consulta 15/12/2008.

El culto de la santa en Tepito como menciona *el cronista*; se integra de tácticas populares, en donde se realizan varios tipos de ceremonial, uno de los más exitosos, como antes mencionamos es el tatuaje de la Santa Muerte; el cual busca una experiencia de dolor y al mismo tiempo la satisfacción por obtener un índice permanente haciendo de este pacto de sangre una especie de altar vivo, prácticamente indeleble y deambulante. Otros rituales son: el altar callejero, la costumbre por adornar y vestir sus santas, la apropiación temporal de un espacio público para su veneración, la manda y sus veladoras grabadas con una aguja, que al consumirse se cree que concede la petición. Este grupo de practicas tan particulares se asemejan a estrategias de asalto al espacio público con la intención de comunicar y transmitir, por ello la relación con algunas tácticas, no tradicionales, utilizadas en el arte urbano en sus tipos de inserción como: la intervención en sitio específico, el performance, el arte objeto, arte acción y la instalación. A lo largo de este trabajo se realizaron varias acciones artísticas utilizando como base las maniobras de apropiación inspiradas en la experiencia vivencial y en las costumbres encontradas de los devotos de la Santa Muerte. Enseguida se describirá algunos rituales propios del culto de la Santa Muerte y las coincidencias aplicables en este trabajo para explorar una extensión más en el arte urbano.

El tatuaje de la Santa muerte: es una representación con la cual el hombre puede acceder a una experiencia de dolor y al mismo tiempo satisfacción en donde encuentra la formula de apropiarse de un significado duradero dentro de su vida. El cuerpo, templo y tesoro que cada uno de nosotros posee en la vida terrenal, se marca permanentemente en una especie de rito a manera de: *hágalo usted mismo*, temiendo al poder de la imagen que representa la Santa Muerte. Un índice permanente que muestra su poder y comunica. Una constancia de un suceso que quedara marcado en la piel de quien lo porta y al mismo tiempo señala un pacto de sangre conveniente; cada vez que el devoto considere oportuno le pedirá a la imagen de la Santa Muerte un favor y este será pagado con un tatuaje más en el cuerpo de su seguidor. Por ejemplo: Santiago Sierra, un artista nacido en Madrid en 1966, que es uno de los artistas más controversiales del momento por su audacia en acciones artísticas de carácter político. En su obra: *Línea de 250 cm tatuada sobre 6 personas remuneradas, La Habana, Cuba, 1999*. Ha recorrido ya varios museos y centros de arte a nivel internacional, utilizando en mi opinión el concepto *índice permanente* sobre los cuerpos de gente pagada, por que finalmente esta acción se convierte en un suceso indeleble que los acompañara el resto de su vida.(fig. 26)

Un artista Mexicano, que también ha experimentado con la imagen tatuada es el Dr. Lakra (Jerónimo López Ramírez, nació 1972, México) es un artista plástico y tatuador reconocido internacionalmente. El trabaja con el tatuaje relacionando imágenes de objetos encontrados, emblemas, muñecas, ilustraciones viejas de médicos y fotografías de revistas de la década de los 50. Este artista coloca su obra en el gusto de la gente por medio de una estrategia de ready-made intervenido con raíces del Arte Pop.(fig. 27)

Otro Artista más que podemos mencionar es Wim Delvoye, de origen belga. Famoso por sus extravagantes proyectos. Se instaló en una granja china, contrató a un pequeño grupo de granjeros y tatuadores, y comenzó a tatuar cerdos. Su obra que utiliza como soporte vital, la acción del tatuaje, y se descubre un continuo desafío a los límites establecidos entre lo que se considera alta y baja cultura, logrando siempre con un particular sentido del humor. La creación de algo parecido al arte vivo, su revalorización y desmitificación del concepto de lo barroco han servido para situarse en una posición destacada dentro del arte conceptual. Su toque kitsch, parece siempre resistirse a la elegancia y los buenos modales del arte convencional.(fig. 28)

La ofrenda en casa hacia la imagen de la Santa Muerte y el altar callejero: también es un distintivo del culto, donde en un principio el devoto venera en secreto a esta, casi siempre representada como una escultura en resina adornada con diferentes vestimentas, joyas y alimentos. Este tipo de ritual había sido tolerado por la Iglesia católica y otras instituciones públicas, pero ahora que el altar de la Santa Muerte, ha salido de la clandestinidad para llegar a altares públicos mostrando todo su poder de convocatoria, que parte de lo popular; no es reconocida, ni aceptada y poco tolerada por estas mismas instituciones. Pero es importante destacar la estrategia de intervención, intercambio y de apropiación que realizan sus fieles al montar un altar callejero. Este altar regularmente es móvil y transita por varias calles de la ciudad ofreciendo a la gente regalos a cambio de un donativo, creando un ambiente de servicio a la comunidad y sobretodo a sus fieles.(fig. 29)

Los altares móviles de alguna manera se convierten en un factor de difusión para el culto a manera de franquicia, solo que está practica aun no está institucionalizada; sus reglas y normas no son claras, y se presta muchas veces a la propia reinterpretación del fiel y a su conveniencia. Aun que esta acción no deja de sorprender a quienes topan por las calles con algún altar de este tipo.

Esta acción en el espacio público en puntos de emplazamiento diversos remite a la pieza realizada por la artista mexicana Amor Muñoz en su Maquila región 4 gráfica extendida, aun que su temática es distinta, la acción que realiza en el espacio público es similar; introduciendo un modulo móvil fabricado por ella, para después ubicarlos en distintos puntos de la ciudad interactuando directamente con la gente que coincide con su ruta.(fig. 30)

La costumbre por adornar y vestir sus santas: las esculturas son variadas y hechas con diferentes materiales pero su característica principal es que la mayoría de ellas son intervenidas por el fiel después de ser adquiridas, es decir, participa en la ornamentación de la pieza, como en una especie de competencia por hacer la santa más original, para después mostrar con orgullo y respeto la escultura por las calles de la ciudad. Esta acción e intervención de sus figuras tan exuberante en colores, texturas y materiales proclama un espacio cada primero de cada mes, cuando miles de fieles son convocados al altar mayor en la calle de Alfarería en el barrio de Tepito.(fig. 31)

La apropiación de un espacio público para su veneración: parecido las tácticas de ambulante de los comerciantes informales. En Tepito la calle de Alfarería donde se congregan miles de fieles los días primeros de cada mes; la vía pública sirve para un uso temporal distinto. El altar primero a la Santa Muerte muestra su poder de convocatoria y sus seguidores realizan la actividad de apropiación de un pequeño espacio donde colocan sus ofrendas y altares callejeros como si fuera un tianguis comercial y de exhibición.(fig. 32)

Veladora grabada con una aguja que al consumirse se cree que concede la petición: está actividad consiste en comprar un veladora en alguna tienda de botica o esoterismo, la cual puede o no estar preparada, cuando la veladora está lista se graba con una aguja un mensaje o una oración, que se refiere a un *paro*, es decir; una petición a la Santa Muerte, y luego se enciende hasta que se consume por completo. Esta acción convierte a la veladora en un contenedor de significados que el fiel deposita en el objeto, permitiendo al devoto liberar en cierta medida sus miedos y sus anhelos.(fig. 33)

Figure 26 Detalle foto: <http://www.artespain.com/11-04-2008/informes/biografia-de-santiago-sierra>

Línea de 250 cm tatuada sobre 6 personas remuneradas.

Espacio Aglutinador. La Habana, Cuba. Diciembre de 1999 Fecha de publicación: 20.12.2006

Figure 27 Detalle foto: [www.bbc.co.uk/.../ gallery/2/drlakra/4.jpg](http://www.bbc.co.uk/.../gallery/2/drlakra/4.jpg)

Untitled (Cupido Lupita), 2006 Tatoed plastic doll. 32 x 19 x 7.5 cm. Courtesy of the artist and Kate MacGarry, London.

Figure 28 Detalle foto: <http://nivel13.blogspot.com/2005/08/21/cerdos-tatuados/>

Wim Delvoye, Aug 21, 2005.

Figure 29 Detalle foto: Autor Edgard Gamboa.
 Altar y ofrenda móvil de la Santa Muerte por la calle de Moneda, 2010.

Figure 30 Detalle foto: Amor Muñoz
 Acción Maquila región 4. Artista emergente Amor Muñoz, ciudad de México (Periferia: Iztapalapa, Tlahuac, Milpa Alta e indios Verdes), 2010.

Figure 31 Detalle foto: Autor Young Sun Kim

Esculturas de la Santa Muerte intervenidas por sus fieles en el barrio de Tepito.

Figure 33 Detalle foto: Autor Cirilo

Veladoras grabadas con una aguja, que representan un paro o petición a la Santa Muerte en el altar mayor en el barrio de Tepito.

Capítulo II

Figure 34 Detalle ilustración: Autor Edgard Gamboa

Dibujo de un tatuaje de la Santa Muerte.

Fusión de elementos para el desarrollo de propuestas

II.1 Aproximación al culto de la Santa Muerte.

A manera de bitácora se describe esta parte del trabajo; fue estructurada en tres visitas al barrio de Tepito en la ciudad de México.

Visita 1, el 8 de octubre del 2008

Tuve la primera entrevista con Alfonso Hernández, en sus oficinas ubicadas en Granaditas 56 - Eje 1 Norte, entre Aztecas y Florida, a calle y media del Metro Lagunilla y contra esquina del Mercado de Zapatos de Granaditas. Estas oficinas se ubicaban en la acera norte. Casi a media calle se vislumbraba un portón blanco y en la entrada, los típicos puestos completamente instalados con DVDs piratas. Al fondo, un anuncio de ensaladas urgidas a salir por la vitrina evitando su inmediata putrefacción, a medio patio se encontraba la puerta de entrada a la Asociación a la cual Alfonso pertenece³⁰.

Alfonso Hernández, director del Centro de Estudios Tepiteños, charló con conmigo y de manera amplia le expliqué el interés por conocer el barrio de Tepito, el culto a la Santa Muerte, así como sus escritos sobre ella, los mitos y anécdotas recopiladas. (fig. 35)

Él se ofreció a darme un recorrido por el barrio de Tepito, que culminaría en el altar de Alfarería número 12, donde se cree que es el origen del culto público en la ciudad de México. Durante el recorrido me narraba historias sobre personajes característicos y emblemáticos del barrio Tepito como: El fotógrafo Francisco Mata, prolífero retratista de tepiqueños y sus estereotipos, y que por primera vez, en esas imágenes salen a la luz para mostrar sus rostros, atuendos, tatuajes, cicatrices, costumbres, hablarnos de sueños y preocupaciones que viven en las entrañas del barrio, desde las páginas del libro *Tepito ¡bravo el barrio!* ayudan a comprender con sus rostros y sus palabras lo que hoy, se cuece en Tepito reitera. También me platica sobre un tatuador, el más conocido del barrio, que ha hecho historia en Tepito desde hace 20 años: *Han pasado de todo, buenos o malos, de todo he tatuado*, José Luís Peña Jaramillo, de 48 años, conocido como El Socio Tatuador³¹. El ha dejado su huella en la piel de más de 20.000 personas.

Alfonso me comenta antes de llegar a nuestro destino final, que en los últimos tiempos Tepito ha suscitado el interés de antropólogos sociales, investigadores, devotos, impostores y curiosos de diverso pelaje. Y no por la violencia, el narcotráfico o la piratería, sino por el culto a la Santa Muerte, que crece día a día.

Al llegar al altar de la calle Alfarería, quedé admirado. Me encuentro con un gran altar cubierto por un

³⁰ Hernández, Alfonso, *Comentario y descripción para como llegar a sus oficinas en Tepito*. México, 2008.

³¹ Salinas Marcelo, *El barrio que venera a la Santa muerte*, (13/03/06)(en línea), detalle. Obtenido en: http://www.elpais.com/fotogaleria/barrio/venera/Santa/Muerte/elpgal/20080615elpepuint_1/Zes/6 fecha de consulta 15/12/2009. Comentario: José Luís Peña Jaramillo, de 48 años, conocido como El Socio Tatuador, 2008.

vidrio dentro del cual se halla una figura esquelética con un vestido de rojo y un centenar de relicarios, cigarros, veladoras. Alfonso comenta: “El cardenal Norberto está castigado”, refiriéndose a una pequeña figura que se encontraba al pie del altar, la cual representaba al cardenal. (fig. 36) También al lado del altar se encuentra una tienda donde se puede adquirir todo lo necesario para adorar a la Santísima Muerte, desde un escapulario hasta una aguja de coser para dejar grabada una oración y la manda en una veladora. Estas veladoras después de ser grabadas por el devoto, son colocadas en el piso dentro de un lugar cerrado, donde se conservan encendidas hasta que se consuman por completo.

Alfonso Hernández me presenta a Enriqueta Romero, Doña Queta, devota desde hace 49 años y dueña del que se dice el primer altar público de la Santa Muerte en México desde hace ocho años. Actualmente hay más de mil altares especialmente en la ciudad de México. Y aun que ella dice: primero Dios y después la Santa Muerte; es una fiel devota y logra convocar cada primero de cada mes a miles de seguidores que ofrecen culto a su altar en particular.(fig. 37)

Doña Queta y Alfonso Hernández me recomiendan regresar el primer martes de cada mes, ya que miles de personas se concentran, llegando desde distintos rincones de la Ciudad de México y sus alrededores para rezar el Rosario ante la Santa Muerte. Así podré tener la oportunidad de acercarme a ellos y lograr fotografiar sus tatuajes, rituales, tácticas de asalto del espacio público.

Figure 35 Detalle foto: Autor Saúl Hernández.
Alfonso Hernández, Presidente de Cronistas de México

Figure 36 Detalle foto: Autor Kim Young Sun
Altar primero de la Santa Muerte, calle de Alfarería 12

Figure 37 Detalle foto: Autor Cirilo

Doña Queta, dueña del altar primero de la Santa Muerte.

Visita 2, del 31 de octubre del 2008

Se logro reunir a un grupo de colegas que ayudaran a registrar en fotografia las diferentes manifestaciones de la imagen tatuada, sus rituales, las estrategias de ambulante y las entrevistas.(fig. 38)

Al llegar a la calle de Alfarería nos encontramos miles de fieles con tatuajes, medallas, amuletos, escapularios con una calavera, o transportando la imagen de la muerte, desfilan como si se tratara de la Virgen de Guadalupe en una procesión del 12 de diciembre. La devoción es tal, me comentan algunos fieles; que ha adquirido notoriedad en diversos puntos de la ciudad de México y otras zonas de la Republica Mexicana. Antes la imagen permanecía oculta en los hogares, pueblos e incluso en algunas iglesias ahora es evidente en las calles. Algunos identifican a estos seguidores, con el mundo del crimen; y es cierto que narcos, políticos y delincuentes rinden culto a la Santa Muerte porque, a fin de cuentas ella “no juzga a nadie”³². Pero también encontramos familias enteras, mujeres y hombres de distintos grupos sociales y niños que nada tienen que ver con el crimen. (fig. 39) En Tepito hay de todo debo mencionar. Entre los devotos de la Santa Muerte puede haber desde la señora que reza por la salud de algún familiar, hasta el tipo que en la espera de cometer un delito pide ayuda a la Santa Muerte para que todo le salga bien.

Algunas de las personas obsequian dulces y pequeños regalos en señal de fraternidad y también rocían a sus *santas*, a la gente alrededor y todo aquello que se les cruza por su camino hasta el altar de Doña Queta, con aerosoles; *abre camino, buena fortuna y protección* para darles buenas *vibras*. Brujos, profetas y charlatanes de todo tipo limpian con humo de puros, marihuana y otras sustancias al parecer ilegales la imagen de la Santa Muerte. También se ven niños, jóvenes, mujeres, hombres, viejos, pandilleros, emos, transexuales, punk y tatuados. Como dice Alfonso Hernández: que hay buenos y malos. Pero todos con la Santa. “Le debemos un respeto”, verbalizan³³.

Al punto de iniciar el Rosario escuchamos música de mariachi con dedicatoria a la Santa Muerte. La gente se aglutina a lo largo de la calle de Alfarería, no es posible caminar, el espacio vital es inexistente y todos luchan por obtener el mejor sitio para adorar a su niña blanca.(fig. 40) Doña Queta nos invita a tener un lugar preferencial cerca del altar donde es posible obtener fotos del evento.

³² Doña Queta, comentario, visita al barrio de Tepito, 31/10/2008.

³³ Hernández Alfonso, comentario: visita al barrio de Tepito, 31/10/2008.

Figure 38 Detalle foto: □ Autor Sun Kim Young.

Entrevista con Doña Queta, Edgard Gamboa, Saúl Hernández, y Megric.

Figure 39 Detalle foto: Autor Kim Young Sun

Familias enteras, mujeres y hombres de distintos grupos sociales y niños que nada tienen que ver con el crimen.

Figure 40 Detalle foto: Autor Kim Young Sun

Apunto de iniciar el rosario, la gente se aglutina a lo largo de la calle de Alfarería.

Visita 3, del 1 de diciembre del 2008.

Esta vez llegamos desde temprano (3:00pm). Se tomaron fotografías y se entrevistaron a varias personas que aceptaron asistir después a una sesión fotográfica y entrevista en las instalaciones de la Academia de San Carlos.

Alfredo, es un devoto de la Santa Muerte desde hace 17 años, se dedica a la brujería y tiene un bicitaxi. El tiene sobre su cuerpo nueve tatuajes los cuales todos son imagen de la Santa Muerte, pero cada uno de ellos posee elementos diferentes y con un significado distinto. (fig. 41)

Luis Alberto Quiñones, tiene 27 años de edad, su ocupación es comerciante. El tiene en su espalda uno de los mejores tatuajes que se pudieron apreciar esa noche, debido al detalle que se mostraba, este tatuaje fue realizado en la cárcel con máquina hechiza y a color. (fig. 42)

Noemí Ruiz, Mujer de 32 años de edad devota desde hace 10 años, su devoción surgió en un antro donde amigos le enseñaron a rendirle culto. La manda por la cual se tatúo: “Por mí hija enferma de la sangre”. (fig. 43)

Lluvia Mejía Villaseñor, Mujer de 21 años de edad devota desde hace 8 años, su devoción surgió por amigos. La manda por la cual se tatúo: “Se lo prometí, quería su imagen conmigo y le pedí que mi esposo se quedara conmigo”. (fig. 44)

Por invitación de Doña Queta (dueña del altar), nos dirigimos a una parte a lado del altar donde solo tiene acceso la familia y amigos más cercanos, desde ahí se pueden realizar fotografías del evento. Desde las tres de la tarde hasta las nueve de la noche no dejó de pasar una sola persona a tocar por breves momentos el vidrio que protege a la Santa Muerte del altar.(fig. 45) También dos veces le llevaron serenata con mariachi. Por otro lado, la hermana de Doña Queta prepara atole y tamales para repartir entre todos los asistentes. Alrededor de las nueve de la noche se inicia el rosario el cual fue ofrecido por uno de los hijos de Doña Queta. Durante el rosario hay un momento que sorprende, por que es cuando todos al mismo tiempo alzan su imagen o su escultura. (fig. 46)

Momentos antes de este suceso conocí a un antropólogo danés, Regnar Kristensen del Institute of Anthropology University of Copenhagen³⁴, que recientemente publicó un libro sobre el fenómeno del culto a la Santa Muerte y me comenta: Este culto no tiene precedente, es un culto contemporáneo y urbano surgido desde lo popular y que ha extendido hasta altas esferas en la sociedad mexicana.

Al terminar el rosario toda la gente se toma de las manos en muestra de unión y después se dirigen a bendecir sus imágenes con agua bendita provista por el ejecutor del rosario. Intercambian cosas, como dulces y cigarros y desfilan sus mejores galas, al presentar su tatuaje o escultura adornada por ellos mismos.

La gente en su gran mayoría, mujeres y niños. Mostrando la imagen de un culto familiar en donde no se discrimina a nadie y además forja conciencia de su existencia desde la infancia como medio de asegurar su trascendencia generacional.(fig. 47)

³⁴ Adeath, Claudia / Kristensen, Regnar, *La Muerte de tu lado*. Libros de la Meseta de Casa Vecina. México, 2008.

Figure 41 Detalle foto: Autor Kim Young Sun
"Alfredo"

Figure 42 Detalle foto: Autor Kim Young Sun
"Luis Alberto Quiñones"

Figure 43 Detalle foto: Autor Kim Young Sun
“Noemí Ruiz”

Figure 44 Detalle foto: Autor Kim Young Sun
“Lluvia Mejía Villaseñor”

Figure 45 Detalle foto: Autor Cirilo

Devoto tocando el vidrio del altar primero de la Santa Muerte.

Figure 46 Detalle foto: Autor kim Young Sun

Fieles de la Santa Muerte alzando sus imágenes y esculturas.

Figure 47 Detalle foto: Autor Kim Young Sun
Familia devota de la Santa Muerte.

II.2 Registro y fotografía de los tatuajes de la Santa Muerte.

Desde hace ocho años soy tatuador, por esta razón conocí el tatuaje de la Santa Muerte y me percaté de su creciente demanda. Me intereso saber: ¿por que de su iconografía?, ¿por qué opera sin institución formal que la respalde?, ¿por qué sus rituales y estrategias de apropiación son expresadas en el espacio público? y ¿por qué es un culto con gran convocatoria?

El propósito de los siguientes registros es tener una base de información disponible; con la intención de conocer, analizar y aplicar los conceptos y estrategias expresadas en los rituales del culto a las Santa Muerte, partiendo de la intención de hacer acciones e intervenciones en el espacio público mediante procesos plásticos contemporáneos. Los conceptos como: resignificación, apropiación, altar callejero, altar móvil, ritual de dolor y satisfacción, índice o marca permanente, tatuaje, icono y muerte, resaltan dentro de este sincretismo; “el culto a la Santa Muerte”.

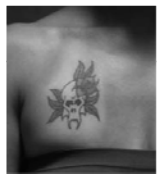
Cabe señalar que los registros que se mostraran a continuación se encuentran divididos en dos grupos específicos:

Grupos:

A) Corresponde a las personas que se registraron en del Studio BlackLine personalmente, los cuales deseaban su tatuaje de la Santa Muerte, por que lo habían prometido.

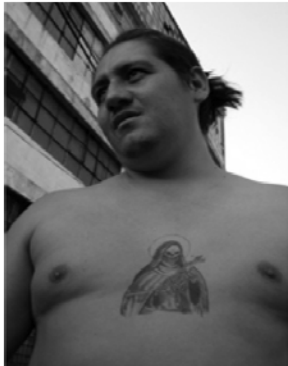

B) Corresponde a las personas que ya tienen su tatuaje(s) de la Santa Muerte y solo me comparten su experiencia.

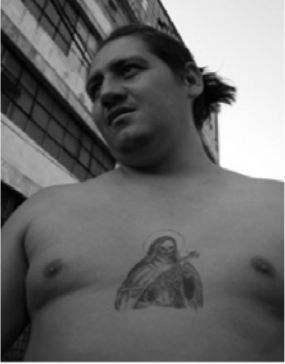

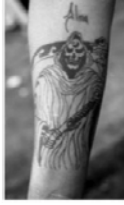

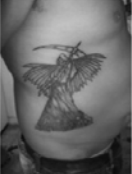
Formato de registro: GRUPO A

GRUPO A*	FORMATO		x	23-jul-09	
Datos generales:		Datos sobre el culto:			
Nombre:	Verónica Guadarrama	Tiempo de afiliación:	5 años		
Edad:	40 años	Causa de la afiliación:	Problemas familiares, el altar en la esquina de mi casa influyó.		
Ocupación:	ama de casa				
					
Datos sobre el (los) tatuajes:					
Tipo de imagen:		La Santa Muerte			
Numero de Tatuajes:		3			
Características de cada tatuaje:					
	Ubicación:	Significado otorgado:	Elementos compositivos:		
Tatuaje 1	omóplata derecha	Porque se enfermaba mucho mi hijo, que tuviera buena salud	Guadaña en mano derecha, túnica delineada en negro, esqueleto descarnado, Luna		
Tatuaje 2	pecho del lado izquierdo superior	Por la operación de mi sobrina	Guadaña del lado derecho con sangre en color rojo		
Tatuaje 3	pecho del lado derecho superior	Por mi familia, que la cuida mucho	Cráneo descarnado, hojas y una rosa a color, sin fondo		
Tatuaje 1		Tatuaje 2		Tatuaje 3	
Observaciones:					
* Grupo A corresponde a las personas que acudieron al estudio Black Line y yo les hice el tatuaje.					

GRUPO A*	FORMATO		№	05-ene-09
Datos generales:		Datos sobre el culto:		
Nombre:	Ricardo Ávila Campa		Tiempo de afiliación:	3 años
Edad:	19 años		Causa de la afiliación:	Por tradición familiar
Ocupación:	estudiante y empleado de una tortillería		Su tío tiene un altar	
				
Datos sobre el (los) tatuajes:				
Tipo de imagen:		La Santa Muerte		
Numero de Tatuajes:		1		
Características de cada tatuaje:				
	Ubicación:	Significado otorgado:	Elementos compositivos:	
Tatuaje 1	pecho del lado izquierdo superior	Para que mi hermano ya no se meta mamadas	Esqueleto descarnado con expresión agresiva, guadaña	
Tatuaje 2				
Tatuaje 3				
Tatuaje 1				
Observaciones:				
* Grupo A corresponde a las personas que acudieron al estudio Black Line y yo les hice el tatuaje.				

GRUPO A*	FORMATO		3	03-feb-09
Datos generales:		Datos sobre el culto:		
Nombre:	Roberto Carlos Anguiano		Tiempo de afiliación:	2 años
Edad:	28 años		Causa de la afiliación:	Por escuchar a mi cuñada, me informé y me gustó
Ocupación:	empresario, dueño de un lava autos			
				
Datos sobre el (los) tatuajes:				
Tipo de imagen:		La Santa Muerte		
Numero de Tatuajes:		1		
Características de cada tatuaje:				
	Ubicación:	Significado otorgado:	Elementos compositivos:	
Tatuaje 1	omoplato izq.	Por la vida de mi hija y mi esposa	Guadaña en mano derecha, Esqueleto descarnado de perfil Sombras, líneas tipo tribal	
Tatuaje 2				
Tatuaje 3				
Tatuaje 1		Tatuaje 2	Tatuaje 3	
Observaciones:				
* Grupo A corresponde a las personas que acudieron al estudio Black Line y yo les hice el tatuaje.				

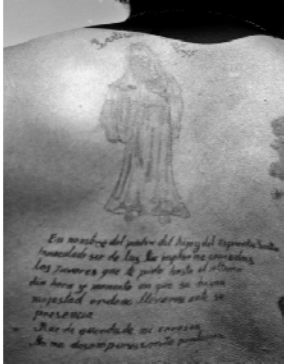
GRUPO A*	FORMATO		4**	02-abr-09	
Datos generales:		Datos sobre el culto:			
Nombre:	Alfredo	Tiempo de afiliación:	17 años		
Edad:	30 años	Causa de la afiliación:	Por su mamá		
Ocupación:	Brujo y dueño de un bicitaxi				
					
Datos sobre el (los) tatuajes:					
Tipo de imagen:		La Santa Muerte			
Numero de Tatuajes:		10			
Características de cada tatuaje:					
	Ubicación:	Significado otorgado:	Elementos compositivos:		
Tatuaje 1	omóplato izq.	Por mi mamá que ya murió	balanza en mano derecha el mundo en la mano izq. aureola en la cabeza		
Tatuaje 2	omóplato derecho	Por protección	dos panteras a los lados acompañando a la muerte		
Tatuaje 3	pecho	Por una manda que me encargaron	guitarra, Hábito de monja		
Tatuaje 4	brazo derecho	Para una protección a una amiga	flamas en rojo dos nombres		
Tatuaje 5	antebrazo izq.	Para que regrese una persona	símbolos femenino y masculino		
Tatuaje 6	brazo izq.	Atracción a un mujer	Aureola sostenida con ambas manos		
Tatuaje 1		Tatuaje 2		Tatuaje 3	
Tatuaje 4		Tatuaje 5		Tatuaje 6	
Observaciones:					
* Grupo A corresponde a las personas que acudieron al estudio Black Line y yo les hice el tatuaje.					
** Alfredo tiene en su cuerpo 9 tatuajes de la Santa Muerte, dividí en dos hojas su reporte para poder ver las características de cada uno de ellos.					

GRUPO A*	FORMATO		4 **	02-abr-09	
Datos generales:		Datos sobre el culto:			
Nombre:	Alfredo	Tiempo de afiliación:	17 años		
Edad:	30 años	Causa de la afiliación:	Por su mamá		
Ocupación:	Brujo y dueño de un bicitaxi				
					
Datos sobre el (los) tatuajes:					
Tipo de imagen:		La Santa Muerte			
Numero de Tatuajes:		10			
Características de cada tatuaje:					
	Ubicación:	Significado otorgado:	Elementos compositivos:		
Tatuaje 7	pierna izq.	Por protección	mano derecha dos llaves		
Tatuaje 8	antebrazo derech.	Por una chica que pidió protección	nombre arriba de la imagen delineado tipo tribal		
Tatuaje 9	espalda baja	Protección y fuerza	centauro de la muerte arco y fecha		
Tatuaje 10	Costado derecho	Protección y pueda dejar la droga y el alcohol	alas craneos en sus pies		
Tatuaje 7		Tatuaje 8		Tatuaje 9	
Tatuaje 10					
Observaciones:					
* Grupo A corresponde a las personas que acudieron al estudio Black Line y yo les hice el tatuaje.					
** Alfredo tiene en su cuerpo 10 tatuajes de la Santa Muerte, divíd en dos hojas su reporte para poder ver las características de cada uno de ellos.					

Formato de registro: GRUPO B

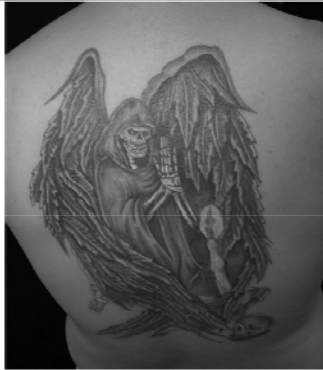
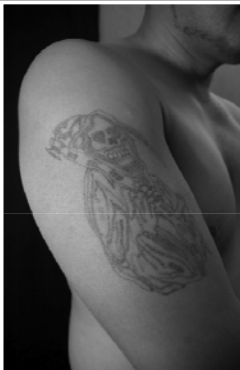
GRUPO B*	FORMATO		#	31-oct-08
Datos generales:		Datos sobre el culto:		
Nombre:	Pequeño	Tiempo de afiliación:	8 años	
Edad:	25 años	Causa de la afiliación:	Desde pequeño soy devoto	
Ocupación:	asaltante			
				
Datos sobre el (los) tatuajes:				
Tipo de Imagen:		La Santa Muerte		
Numero de Tatuajes:		2		
Características de cada tatuaje:				
	Ubicación:	Significado otorgado:	Elementos compositivos:	
Tatuaje 1	Pecho derecho	Por que es todo para mi	ojos pintados de ojo guadaña sostenida con ambas manos	
Tatuaje 2	Nuza	Por que es todo para mi	Pergamino con un oración La novena	
Tatuaje 1 		Tatuaje 2 		
Observaciones:				
* Grupo B c corresponde al un grupo de personas que poseen un tatuaje de la Santa Muerte y comparten su experiencia conmigo				

GRUPO B*	FORMATO		•	31-oct-08
Datos generales:		Datos sobre el culto:		
Nombre:	Malzava Alejandro	Tiempo de afiliación:	10 años	
Edad:	30 años	Causa de la afiliación:	Por que estuve en la cárcel	
Ocupación:	comerciante y asaltante			
				
Datos sobre el (los) tatuajes:				
Tipo de imagen:		La Santa Muerte		
Numero de Tatuajes:		2		
Características de cada tatuaje:				
	Ubicación:	Significado otorgado:	Elementos compositivos:	
Tatuaje 1	hombro izq.	Recibí 3 balazos y yo la ví, por eso creo en ella	Esqueleto descarnado con guadaña sostenida 2 manos sentada en su trono	
Tatuaje 2	brazo izq.	Por yo la ví	Nombre en la parte superior	
Tatuaje 1		Tatuaje 2		
				
Observaciones:				
* Grupo B c corresponde al un grupo de personas que poseen un tatuaje de la Santa Muerte y comparten su experiencia conmigo				

GRUPO A*	FORMATO		7	31-oct-08
Datos generales:		Datos sobre el culto:		
Nombre:	Raúl Peña García		Tiempo de afiliación:	14 años
Edad:	42 años		Causa de la afiliación:	entre amigos me hice devoto
Ocupación:	comerciante callejero			
				
Datos sobre el (los) tatuajes:				
Tipo de imagen:		La Santa Muerte		
Numero de Tatuajes:		2		
Características de cada tatuaje:				
	Ubicación:	Significado otorgado:	Elementos compositivos:	
Tatuaje 1	costado izq.	Por mi hermana que sufría diabetes	Guadaña en mano derecha, esqueleto descarnado ojos rojos	
Tatuaje 2	omóplato izq.	Por unos milagros que me hizo	Oración La novena nombre en la parte de arriba	
Tatuaje 2			Tatuaje 2	
				
Observaciones:				
* Grupo B c corresponde al un grupo de personas que poseen un tatuaje de la Santa Muerte y comparten su experiencia conmigo				

GRUPO B*	FORMATO	8	31-oct-08
Datos generales:		Datos sobre el culto:	
Nombre:	Miguel Angel	Tiempo de afiliación:	7 años
Edad:	33 años	Causa de la afiliación:	por iniciativa propia, por que le tengo fe
Ocupación:	comerciante		
			
Datos sobre el (los) tatuajes:			
Tipo de Imagen:		La Santa Muerte	
Numero de Tatuajes:		2	
Características de cada tatuaje:			
	Ubicación:	Significado otorgado:	Elementos compositivos:
Tatuaje 1	hombro izq.	Por traerla en la sangre	guadafia sostenida ambas manos
Tatuaje 2	hombro derecho	como símbolo de fe	guadafia sostenida ambas manos
Tatuaje 1		Tatuaje 2	
Observaciones:			
* Grupo B c corresponde al un grupo de personas que poseen un tatuaje de la Santa Muerte y comparten su experiencia conmigo			

GRUPO B*	FORMATO		9	31-oct-08
Datos generales:		Datos sobre el culto:		
Nombre:	Dinora Chávez Ayala	Tiempo de afiliación:	12 años	
Edad:	36 años	Causa de la afiliación:	de familia	
Ocupación:	ama de casa			
				
Datos sobre el (los) tatuajes:				
Tipo de Imagen:		La Santa Muerte		
Numero de Tatuajes:		1		
Características de cada tatuaje:				
	Ubicación:	Significado otorgado:	Elementos compositivos:	
Tatuaje 1	hombro derecho	Le pedí mi casa y me la dio.	sentada en su trono dos svasticas	
Tatuaje 1			Tatuaje 2	
Observaciones:				
* Grupo B c corresponde al un grupo de personas que poseen un tatuaje de la Santa Muerte y comparten su experiencia conmigo				

GRUPO B*	FORMATO		10	31-oct-08
Datos generales:		Datos sobre el culto:		
Nombre:	Luis	Tiempo de afiliación:	3 años	
Edad:	27 años	Causa de la afiliación:	para que me sacara de la cárcel	
Ocupación:	comerciante de frutas			
				
Datos sobre el (los) tatuajes:				
Tipo de Imagen:		La Santa Muerte		
Numero de Tatuajes:		2		
Características de cada tatuaje:				
	Ubicación:	Significado otorgado:	Elementos compositivos:	
Tatuaje 1	espalda	Por justicia, y por que les fuera mal a los judas que me acusaron de un asesinato que no cometí	Alas y una vela entre las manos túnica roja	
Tatuaje 2	hombro derecho	Por no le pasara nada a mí familia mientras yo estaba en la cárcel	Ojos rojos gudafia en manos	
Tatuaje 1			Tatuaje 2	
Observaciones:				
* Grupo B c corresponde al un grupo de personas que poseen un tatuaje de la Santa Muerte y comparten su experiencia conmigo				

II.3 El proceso recreativo al bocetar y articular la obra en el espacio público.

El proceso recreativo parte de la idea de lo experiencial³⁵, como uno elemento facilitador del aprendizaje y que ayuda a recoger información acerca del fenómeno u objeto de interés y que por medio de pasos definidos permite la planeación, desarrollo y ejecución de piezas artísticas basadas en conceptos y experiencias compartidas dentro de un contexto social determinado; es este caso el imaginario del culto a la Santa Muerte.

A continuación se explicara cada uno de los cinco pasos que se formularon de manera general para la articulación de cada una de la piezas presentadas en el capítulo III.

- 1) Investigación del objeto de interés o fenómeno
- 2) La bitácora
- 3) Hipótesis
- 4) La estrategia
- 5) Los registros

1) Investigación del objeto de interés o fenómeno: se define como la problemática que llama mi atención y que resulta tema de controversia, el cual se analiza bajo una intensión artística.

2) La bitácora: concepto que proviene de la náutica, representa el diario de un barco, el documento donde se registran los acontecimientos e incidentes de una travesía; el registro es cronológico, sucesivo³⁶. Este concepto de bitácora o cuaderno bitácora resulta ser una herramienta muy útil, no sólo por la posibilidad de registrar la evolución de una pieza artística, sino también por el alcance y difusión que puede resultar al compartir esta información, ya sea por medios impresos o cibernéticos con el resto de la comunidad.

³⁵L. Gilberto, Brenson. *Transformación Personal y Social. Guía para facilitadores*. Fundación Neo- Humanista 1992 Bogotá.

³⁶Piscitelli , Alejandro. *Sindicación en línea: la segunda revolución en Internet, Educ.ar*, 1 de noviembre de 2003. <<http://weblog.educ.ar/educacion-tics/archives/000334.php>>. [Consulta: 02/04/2010].

3) Hipótesis: son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en los conocimientos organizados y sistematizados. No necesariamente son verdaderas, pueden o no serlo, pueden o no comprobarse con hechos. Son explicaciones tentativas y no todos los estudios plantean hipótesis. Las variables por su parte son una propiedad que puede cambiar y cuya diversificación es susceptible de medirse³⁷.

4) La estrategia: como en una especie de competencia el concepto de *estrategia* tiene su origen y aplicación en las guerras, donde por medio de pasos bien definidos se encuentra la mejor forma de vencer al enemigo. En mi opinión dentro del contexto del arte urbano, la estrategia tiene su empleo debido a todas las variantes inesperadas que pueden surgir al momento de realizar una acción o intervención artística en el espacio público. Dentro de este trabajo se utilizaron varios tipos tácticas, muchas de ellas basadas en las estrategias expresadas en los rituales a la Santa Muerte y otras en parte en una tesis de grado de Arturo Díaz Belmont, refiriéndose específicamente a los niveles que otorga en su taxonomía en el arte urbano³⁸. Arte acción, el performance, la intervención en sitio específico y la instalación son procesos diferentes; su aplicación varía de acuerdo al tipo de problemática, interacción, intervención o emplazamiento que se desea lograr, el tipo de diálogo que se pretende entablar con el público objetivo y al contexto social en donde se decide insertar.

Arte acción – Performance: se basa en un diálogo directo con la gente, se invita a ser espectador o protagonista de la misma y de manera conjunta crean la obra complementándose mutuamente.

Intervención en sitio específico: es una pauta, donde la obra es planteada a partir de conocer el espacio de trabajo, de investigar sobre el mismo y de profundizar con su gente. El concepto de la pieza se deconstruye primordialmente en el lugar específico donde surge el fenómeno u objeto de interés³⁹, pero también puede plantearse fuera de su contexto.

Instalación: Se trabaja con el espacio directamente transformando, insertando y modificando el entorno público o privado creando un diálogo sensible y estético entre los objetos y el espacio.

³⁷ I Méndez, D Namihira, L Moreno, C Sosa - Ciudad de México: Trillas, 1996 - data4.blog.de

³⁸ Díaz Belmont, Arturo Alfonso. *Los espacios Urbano-Arquitectónicos como sujetos de interacción*, México, 2002. Tesis de Maestría en Artes Visuales, orientación Arte Urbano, Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Artes Plásticas división de estudios de posgrado.

³⁹ Derrida, Jacques. *La Deconstrucción en las fronteras de la filosofía / Jacques Derrida ; introducción de Patricio Peñalver Publicación Barcelona [etc.]* : Paidós ; Bellaterra : ICE de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1989. 122 p.

5) Los registros: Nacen del hecho ocurrido durante el proceso de creación, realización y finalización de la obra; se pueden mostrar como un testimonio de valor artístico que puede ser almacenado en una memoria oral, escrita, fotográfica, o videográfica, pero únicamente refleja una ficción, por que muchas veces la acción es efímera y la experiencia ya paso y las fotografía o el video solo nos muestran un pequeño encuadre de este hecho.

Los cinco pasos anteriores forman parte de un complejo proceso recreativo, que tiene como intención la posibilidad de crear y llevar acabo piezas artísticas de edición no tradicional, dentro o fuera de un contexto determinado sustentado en una investigación objetiva que sirva de apoyo. Por otro lado el tatuaje de la Santa Muerte en el barrio de Tepito y otras zonas de la ciudad de México forman parte de un imaginario que se identifica en este trabajo como un ritual, donde su significado sumamente popular comparte una polivalencia subjetiva otorgada por sus devotos y al mismo tiempo también una ambivalencia; de una experiencia de dolor y al mismo tiempo de la propia satisfacción de portar una marca permanente en la piel. Este hecho, se rescata y se desarrolla mediante procesos plásticos con el objetivo de crear piezas artísticas, acciones e intervenciones dentro del espacio público.

El concepto conformado por estos usos temporales y subversivos del espacio público tiene su precedente en la idea de Giovanni La Varra, el Post-it city⁴⁰. Este concepto desarrollado por el Profesor Martí Perán, nos habla de la naturaleza efímera de este tipo de usos del espacio y entender de esta forma, que cual post-it, ha de poder aplicarse y retirarse sin dejar ningún tipo de marca, y sin querer conquista su permanencia en ese uso del espacio. Es importante, ya que habla de los usos que no pretenden ocupar el espacio urbano de un modo permanente; al finalizar, son desplazados por otros usos⁴¹.

Los rituales de la Santa Muerte que son realizados en el espacio público, operan quizás de forma inconciente tácticas o estrategias: de apropiación y resignificación de una imagen presuntamente religiosa, deambulante, de intervención de objetos de culto, el truco, la manda y de el tatuaje de la santa muerte como un ceremonial de dolor y satisfacción. Todos esto ocurre cada primero de cada mes en la calle de

⁴⁰ La Varra, Giovanni. *Post-it city: the other European public spaces*, en BOERI, Stefano, Multiplicity. USE-Uncertain States of Europe, Skira, Milán, 2003.

⁴¹ Venegas, Enrique. *Una conversación con Martí Perán, Post-it Urbanos, Usos Autoadhesivos en el Espacio Público*, SPAM_ARQ VOL.3, publicado en Santiago, marzo de 2006, p. 28-33

Alfarería convocando a muchos, y a manera de post it city⁴², el culto ocupa espacios públicos de forma efímera y cíclica, que luego son desplazados por otros usos.

⁴² La Varra, Giovanni. , *op. cit.*, pág. 30

Capítulo III

Figure 48 Detalle ilustración: Autor Edgard Gamboa
Dibujo de un tatuaje de la Santa Muerte.

Acción e Intervención en el espacio público mediante procesos plásticos contemporáneos.

III.1 El espacio público, el trabajo en colectivo y su relación al culto a la Santa Muerte.

Beuys, cada hombre es un artista⁴³.

El espacio público:

Como lo menciona Habermas, es un concepto técnico utilizado en ciencias humanas y sociales contemporáneas. Este autor, describe el proceso por el cual la gente ocupa el espacio público controlado por la autoridad y lo transforma en espacio, metafóricamente hablando, donde la crítica se ejerce contra el poder del estado⁴⁴.

⁴³ Beuys Joseph, *Artículo Cada hombre, un artista; Los Documenta de Kassel o el Arte abandona la Galería*, En ESCANER CULTURAL, Revista de arte contemporáneo y nuevas tendencias, N° 99 – noviembre 2007, Santiago.

⁴⁴ Habermas, Jürgen, *Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública*, Ed. Gustavo Gili, México y Barcelona, 1986.

En mi opinión el espacio público nos ofrece posibilidades de arte, en donde el artista puede desarrollar procesos plásticos y entablar diferentes tipos de dialogo hacia diferentes públicos voluntarios e involuntarios; incidiendo en el entorno a un nivel determinado por su interacción, intervención, emplazamiento o arte urbano, conformando así, una taxonomía del arte urbano⁴⁵.

El espacio público se ha transformado en un elemento sumamente inestable, por ejemplo: La calle de Alfarería que se a convertido en un punto de reunión de miles de fieles alrededor del imaginario de la Santa Muerte que operan distintos tipos de estrategia de asalto al espacio público. Desde el mercadeo y venta de servicios ceremoniales hasta los usos deambulataje se ven reflejados en los altares callejeros, ofrendas, venta de objetos y demás utensilios de adoración y ornamentación; es decir el espacio público se deconstruye constantemente permitiendo usos diferentes muchas veces efimeros.

Joseph Beuys menciona una parte del arte, como una práctica más amplia entendiendo con ello, la obra que busca al espectador, transformando su pensamiento y abriendo un nuevo panorama más allá de la galería. Esto es, ver la misma foto del arte pero desde una perspectiva de conjunto social y dar pie a través de una teoría de la antropología social a la vinculación entre la obra y el artista bajo distintos tipos de tácticas, que como consecuencia nos den libertad de acción y de alguna manera actuar directamente en la realidad, sobre una intensión artística determinada.

El hombre por naturaleza es creativo, pues se basa en ella como en una especie de *estrategia de supervivencia*, que como antes mencionamos lo ayuda a solucionar creativamente problemas de todo tipo dentro de su entorno. Coincidiendo con esta idea, la de Joseph Beuys y la propia propuesta, el objetivo primordial no es producir objetos, sino acciones e intervenciones que encierran un carácter mas amplio del arte dentro del espacio público, un arte no tradicional, más libre y social. El resultado de dichas propuestas crea un vinculo que comunica y envía un mensaje que después se convierten en documentos receptores de dichas acciones e intervenciones, lo conocemos como un registro.

⁴⁵ Díaz Belmont, Arturo Alfonso. *Los espacios Urbano-Arquitectónicos como sujetos de interacción*. México, 2002. Tesis de Maestría en Artes Visuales, orientación Arte Urbano, Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Artes Plásticas división de estudios de posgrado.

Trabajo en colectivo:

Debemos mencionar, que realizar acciones e intervenciones en el espacio público no es tarea fácil debido a las variantes que pueden existir en el entorno urbano y por está razón muchas veces trabajamos en colectivo o bien dentro de una dinámica de trabajo individual asistido. Un colectivo es una forma de trabajo en donde el artista o creador deja aun lado el “Yo absoluto”, por el “nosotros”, proponiendo ideas originales que se discuten en grupo añadiendo recomendaciones y críticas que van enriqueciendo la idea original de la obra, de tal forma que la pieza final muchas veces se transforma de la idea original propuesta, pero esto no quiere decir que pierda en su esencia, sino que adquiere fuerza y una mayor proyección.

El trabajo individual asistido se define como el artista miembro de un colectivo que propone su idea al grupo y platea su pieza individualmente, pero cubre ciertos puntos de la pieza con miembros voluntarios del colectivo. Estos puntos pueden ser, hacer el registro o bien ayuda técnica; a diferencia del trabajo en colectivo esta dinámica busca el apoyo de uno o varios compañeros del colectivo; la idea original de obra no se discute, ni sufre transformación alguna, solo se lleva acabo.

Ambas dinámicas son importantes ya que necesariamente nos lleva al trabajo en equipo en donde todas sus partes deben funcionar en sincronía para tener un buen desempeño, se considera que llevar acabo una pieza en equipo puede resultar más difícil que realizar un trabajo individual por varios factores como son: conflictos de liderazgo, hegemonía grupal, sinergia y logística; pero cuando se logra integrar correctamente todos estas variables trae consigo beneficios, hablando en términos de difusión cultural, seguridad y alcance de la obra.

El trabajo realizado sobre el tatuaje de la Santa Muerte en el barrio de Tepito crea un vínculo con esta parte de la tesis; uniendo la investigación con las piezas artísticas que en su mayoría fueron constituidas dentro de una dinámica colectiva, para luego unirlas con los conceptos y estrategias de los rituales. Realizando un ejercicio de apropiación y resignificación para luego mostrarlo en otro contexto.

III.2 Descripción de las acciones e intervenciones hechas en diferentes zonas de la ciudad de México basadas en los conceptos, rituales y estrategias expresadas en el tatuaje de la Santa Muerte.

En este apartado se muestra las propuestas artísticas realizadas con las estrategias explicadas en el capítulo I de este trabajo, sobre el tatuaje de la Santa Muerte.

III.2.1 Edificio Anatomía Primo Verdad once / colectivo 2.50 / intervención / Índice dejado / zona centro, México DF / 2009

Descripción

El proyecto Edificio Anatomía Primo Verdad once surge dentro del colectivo 2.50, se decidió intervenir un edificio antiguo del centro, desde la calle, pasillos interiores y finalmente un estudio dentro del mismo. Tuvo como objetivo activar el lugar aprovechando los distintos públicos que se presentan en cada dinámica del edificio.

Para reactivar el lugar llevamos a cabo propuestas dinámicas que fomentaran la convivencia entre personas y espacio, revalorando al individuo y al edificio, y provocando la susceptibilidad del transeúnte y habitante hacia lo presente y lo ausente. Las acciones van de lo general a lo específico, de lo público a lo privado. En este sentido la intervención *Índice dejado*, fue idealizado en el estudio-departamento de Maestro Eloy Tarcisio, cabe señalar que simultáneamente se accionaron varias acciones más, pero para fines de este trabajo solo se explicara la acción de *índice dejado*.

La relación que se encontró entre el tatuaje y el edificio en si mismo, habla del cuerpo post-humano en el arte la cultura contemporánea trascendente sin lugar a dudas porque ha formado grupos bien definidos con propuestas vanguardistas. La existencia de un espacio donde la anatomía del edificio modelado social y culturalmente, el cuerpo posee una historia que puede ser rastreada a través de los sistemas simbólicos que han venido ordenando las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Pensado en esto el edificio fue un espacio donde confluyen muchas vidas y experiencias que quedan registradas de alguna manera dentro de él, como grietas, hoyos, pintura, estructura y diseño.

La acción del tatuaje en este sentido queda registrado sobre el cuerpo de un espectador voluntario dentro del edificio como un suceso, un *índice dejado* que junto con la historia del edificio transcenderá. A manera de *manda* explicada anteriormente en este trabajo, el voluntario que no había planeado tatuarse ese día, se encuentra con la pieza y permite transgredir su cuerpo en un rito de dolor y al mismo tiempo de satisfacción; obtiene una imagen que perdurara en su piel el resto de su vida reiterando el día de la invención del Edificio Anatomía Primo Verdad once. (fig. 49, 50, 51, 52, 53) Las figuras humanas dibujadas en las paredes del departamento, representando momentos cotidianos y característicos del lugar, dio fuerza y vigor a la pieza del tatuaje y a la proyección donde se expondrá las entrañas y lugares íntimos. Hablando de anatomía, los pasillos y escaleras simularon el sistema circulatorio del edificio, los glóbulos rojos y blancos se pueden relacionar junto con los globos y performance.

La correcta circulación de nuestra obra dependió de este punto de la estrategia en *colectivo*, que fue accionada simultánea y coordinadamente, desde el exterior al interior, para que la gente tuviera acceso al corazón mismo del edificio, que sería el estudio-departamento.

Estrategia

Performance e intervención en sitio específico

Diseño de la Santa Muerte

Figure 49 Detalle diseño: Autor desconocido. Detalle ilustración: Autor Edgard Gamboa.
Dibujo de un tatuaje de la Santa Muerte.

Fotografía del Ritual

Figure 50 Detalle foto: Autor Kim Young Sun

Devoto de la Santa Muerte cumpliendo su manda al dejar tatuar la imagen en su cuerpo a cambio del favor concedido. Un índice permanente; ritual de dolor y al mismo tiempo satisfacción por obtener la imagen.

Tatuador Edgard Gamboa.

Registro de la intervención

Figure 51 Detalle foto: Autor Kim Young Sun

Intervención Edificio Anatomía Primo Verdad once / colectivo 2.50 / índice dejado / Artista tatuador Edgard Gamboa
Espectador voluntario que permitió transgredir su cuerpo al tatuarse el día del evento. Un índice permanente; ritual de dolor y al mismo tiempo satisfacción por obtener la imagen.

Figure 52 Detalle foto: Autor Kim Young Sun

Intervención Edificio Anatomía Primo Verdad once / colectivo 2.50 / índice dejado / Artista tatuador Edgard Gamboa
Espectador voluntario que permitió transgredir su cuerpo al tatuarse el día del evento. Un índice permanente; ritual de dolor y al mismo tiempo satisfacción por obtener la imagen.

Figure 53 Detalle foto: Autor Kim Young Sun

Intervención Edificio Anatomía Primo Verdad once / colectivo 2.50 / índice dejado / Artista tatuador Edgard Gamboa
Espectador voluntario que permitió transgredir su cuerpo al tatuarse el día del evento. Un índice permanente; ritual de dolor y al mismo tiempo satisfacción por obtener la imagen.

Descripción

El colectivo 2.50 decidió hacer una fiesta, la cual incluiría varias presentaciones y actividades artísticas. Cada uno de nosotros decidió aportar al evento una acción, performance u obra. De esta forma Esmeralda Pérez (compañera del colectivo 2.50) y yo trabajamos en la presentación de un performance para fiesta 2.50, que llamamos *desprendimiento*, esta idea surgió de cuatro conceptos que nos interesan, ritual, dualidad, muerte, dolor y satisfacción.

Al igual que los devotos de la Santa Muerte que sienten la necesidad de marcar su cuerpo y al mismo tiempo logran desprenderse de eso que los atormenta mediante un rito de dolor a manera de un tatuaje, nosotros idealizamos esta acción bajo esos mismo parámetros, solo que muestra representación conjugo otros elementos simbólicos que fueron añadidos por el público presente durante el performance.(fig. 54)

El performance mostró a dos entes, un en color blanco y otro en color negro, en una clara alusión a las dualidades, positivo y negativo, hombre y mujeres, dolor y satisfacción, unir y desprender, vida y muerte. La acción consistió en colocar ganchos quirúrgicos en cuatro puntos distintos del cuerpo del ente en color blanco que se encontraba dentro de una estructura en blanco que idealiza un espacio cerrado. Estos ganchos al ser colocados tienen sujetado un hilo de pescar en el otro extremo los cuales fueron entregados a cuatro personas del público presente. (fig. 55)

El ente de color blanco al liberarse de la estructura, se da cuenta que no es así, los hilos incrustados en su piel no le permite seguir adelante. Se esfuerza por romper y desprenderse de eso que lo sujeta (al público presente), hasta que cae rendido por el agotamiento y el dolor. El ente en negro representa de alguna manera la muerte, no en un sentido de maldad, sino como un personaje complementario que realiza su trabajo, y que se muestra como un proveedor de dolor, al ser este solicitado por su contraparte. El público espectador se presenta no solo como un simple observador del suceso, sino que también participa y hace suyo el rito de dolor.(fig. 56,57,58)

Estrategia

Performance

Fotografía del ritual

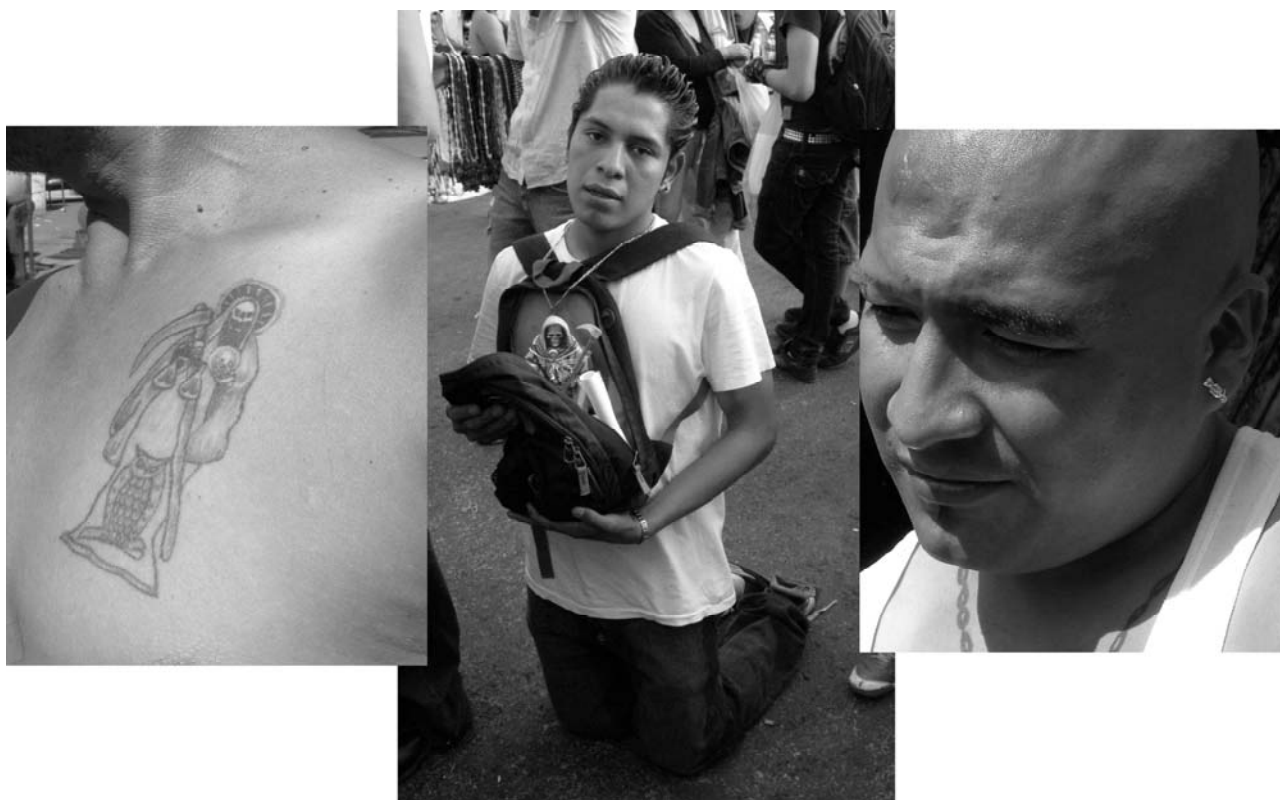

Figure 54 Detalle foto: Autor Kim Young Sun

Fieles del culto pagando la manda. Rituales: caminata de rodillas(centro), tatuaje con la imagen(izquierda) y perforación en el oído(derecha)

Registro del performance

Figure 55 Detalle foto: □Autor Kim Young Sun

Desprendimiento / fiesta colectivo 2.50 / Performance / Artista perforador Edgard Gamboa / México DF / 2009
Colocación de ganchos quirúrgicos.

Figure 56 Detalle foto: □Autor Kim Young Sun

Desprendimiento / fiesta colectivo 2.50 / Performance / Artista perforador Edgard Gamboa / México DF / 2009

El público participa jalando los ganchos quirúrgicos que sujetan al ente blanco.

Figure 57 Detalle foto: □Autor Kim Young Sun

Desprendimiento / fiesta colectivo 2.50 / Performance / Artista perforador Edgard Gamboa / México DF / 2009

El público participa jalando los ganchos quirúrgicos que sujetan al ente blanco.

Figure 58 Detalle foto: □Autor Kim Young Sun

Desprendimiento / fiesta colectivo 2.50 / Performance / Artista perforador Edgard Gamboa / México DF / 2009

El público participa jalando los ganchos quirúrgicos que sujetan al ente blanco, la piel se desprende.

III.2.5 Cerdo Negro / Nómada-México / Colectivo Eje Central / Arte acción en sitio específico / México DF / 2009

Descripción

Abordando un problema social en un tiempo y espacio específico el concepto de *la psicología del miedo para el control de las masas* surte su efecto (pandemia: gripe porcina, México, DF, 2009). El artista sale a las calles caracterizando un personaje que forma parte de un navío nómada llega aquí desde el oriente, y su encuentro con el público cotidiano lo hace cargando un cerdo negro. En su ruta por la calles, el encuentro con la gente se mira invadido por un miedo infundado psicológicamente por los medios masivos de comunicación y el estado hacia a sus propios semejantes, esto alude necesariamente a esta acción artística como algo situacional. Las personas durante su trayecto cotidiano no imagina su participación en la pieza. El artista pide a la concurrencia que tatué un objeto con lo que ellos sientan o deseen expresar en ese instante utilizando únicamente una punta de grabado, la cual deja un índice permanente sobre el objeto; en este sentido el cerdo negro se convierte en un contenedor de significados que reclama de igual forma e inconcientemente el mal manejo de la seguridad sanitaria y la distribución del dinero de los mexicanos.

La acción de grabar un cerdo negro en el espacio público fue idealizado a partir del ritual de la Santa Muerte; cuando sus devotos caminan largos trayectos cada primero de mes a su encuentro con el altar primero de calle de Alfarería, con una escultura o amuleto cargado de significado para ellos. Y también cuando preparan una veladora grabando una petición con una aguja y prometiendo algo a cambio de ella.(fig. 59)

El objeto (cerdo negro), pieza marcada permanentemente por el público voluntario que transita cotidianamente por una ruta de tantas dentro de la ciudad de México y al igual de los altares de la Santa Muerte; encuentra la manera para criticar a un sistema capitalista que no permite discernir de él.(fig. 60)

Estrategia

Arte acción

Fotografía del ritual

Figure 59 Detalle foto: □Autor Kim Young Sun y Cirilo

Rituales; Grabar una veladora preparada con una aguja y dejar que se consuma(centro), cargar una escultura el trayecto de su casa al altar en Tepito(derecha) y caminar de rodillas hasta el altar en Tepito(izquierda).

Registro del arte acción

Figure 60 Detalle foto: □Autor Kim Young Sun

Cerdo Negro / Nómada-México / Colectivo Eje Central / Arte acción en sitio específico / México DF / 2009.

La gente graba al cerdo negro con una punta de acero.

III.2.3 Animación / Presencia en los cuerpos / taller de animación / México DF / 2010

Descripción

Bajo la dirección del taller de animación impartido por la Dra. Tania de León Yong, se realizó una animación sobre la historia de uno de los tatuajes de Alfredo, quien es un fiel devoto de la Santa Muerte y que tiene diez tatuajes de la Santa Muerte en su cuerpo.(fig. 61)

La animación mezcla dos técnicas de animación tradicional, Stop Motion (que consiste en una animación a partir de fotografiar un escenario construido cuadro por cuadro) y Rotoscopiado (que es una animación a partir de un video real del cual se dibuja cuadro x cuadro), esta animación tiene una duración aproximada de un minuto.

Título: Presencia en los cuerpos

Fue presentada dentro del taller de animación y la historia consiste en un personaje real llamado Alfredo, el cual se encuentra mostrando uno de sus tatuajes, el más importante para él; por que se lo tatúo en honor a su madre.(fig. 62, 63, 64, 65)

Idea Básica

Primera parte

Un punto en la pantalla que se convertirá en línea, no se sabrá que es, al mismo tiempo se escuchara el sonido de la máquina.

Segunda Parte

Se mostrará a una persona (Alfredo) quien tiene nueve tatuajes de la Santa Muerte, cada uno con un significado diferente. La idea es que se narre con dibujo animado el significado de su primer tatuaje.

La animación describirá de forma sintetizada la historia su primer tatuaje.

Estrategia

Instalación

Fotografía del ritual

Figure 61 Detalle foto: Autor Saúl Hernández

Fiel devoto con diez tatuajes de la Santa Muerte(izquierda), el primero se lo hizo en honor a su madre(derecha).

Registro storyboard

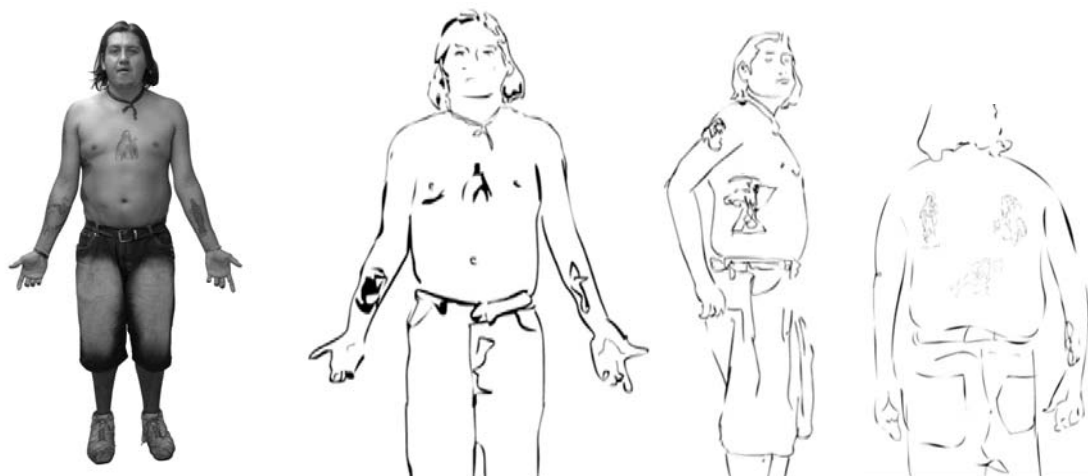

Figure 62 Detalle foto: Autor Saúl Hernández (izquierda). Detalle dibujo: Autor Edgard Gamboa (derecha)

Fiel devoto con diez tatuajes de la Santa Muerte(izquierda), dibujo animado de Alfredo (derecha).

Figure 63 Detalle foto: Autor Edgard Gamboa

Dibujo animado del primer tatuaje que se hizo Alfredo en honor a su madre(izquierda).

Figure 64 Detalle foto: Autor Edgard Gamboa

Stop motion tatuaje sobre piel de cerdo, Alfredo con su madre(derecha).

Figure 65 Detalle foto: Autor Edgard Gamboa

Stop motion tatuaje sobre piel de cerdo(izquierda), Alfredo caminando al horizonte(derecha).

III.2.4 Marcha 68 / acción-memoria / colectivo 2.50 / plaza de la tres culturas Tlatelolco / 2 de octubre / México D.F. / 2008

Descripción

El tatuaje de la Santa Muerte es una practica popular y frecuente entre sus fieles, muchos de ellos portan exactamente la misma imagen como si fuese una calcomanía temporal.(fig. 66) Esta imagen permanente en el cuerpo que representa un suceso histórico almacenado en la memoria de su portador que lo acompañara a lo largo de su vida. La plaza de las tres culturas permitió realizar una acción en memoria de los estudiantes masacrados durante la marcha del 68. La idea parte de los conceptos de marca y memoria. Esta acción que consistió en el diseño de varias imágenes transferibles al cuerpo por medio de un papel entintado que es utilizado regularmente para marcar temporalmente alguna zona del cuerpo con el dibujo que se pretende tatuar permanentemente. Está operación se repitió varias veces sobre diferentes personas a lo largo del trayecto, desde la plaza de las tres culturas hasta el zócalo de la ciudad de México; ellos lucían en sus cuerpos marcas temporales con un valor simbólico que alude a la palabra *me-moría*, un suceso histórico almacenado en memoria colectiva.(fig. 67)

Estrategia

Arte acción

Fotografía del ritual

Figure 66 Detalle foto: Kim Young Sun y Edgard Gamboa
Dos fieles de la Santa Muerte con el mismo diseño de tatuaje.

Registro de la acción

Figure 67 Detalle foto: Autor Edgard Gamboa
Marcha 68 / acción-memoria / colectivo 2.50 / plaza de la tres culturas Tlatelolco / 2 de octubre / México D.F. / 2008
Imágenes transferibles aplicadas durante el trayecto.

III.3 Descripción de las acciones e intervenciones basadas en los conceptos, rituales y estrategias expresadas en las ofrendas y el altar móvil a la Santa Muerte.

En esta sección se muestra las propuestas artísticas realizadas con estrategias explicadas en el capítulo I de este trabajo, sobre el altar callejero y las ofrendas a la Santa Muerte.

III.2.6 Altar / Casa Galería / Festival Pandemia 37 / Instalación / México DF / 2009

Descripción

Transfiguración, mestizaje y posmodernidad es algo de lo que se evidencia en esta obra al abordar la cultura de la muerte. La temática es tan maleable a sus formas artísticas debido a lo poderoso que es el ícono de la muerte para la humanidad y en específico para todos los mexicanos. Los símbolos anquilosados en sus pedestales los lleva a espacios muy terrenales, haciéndonos caer en cuenta de nuestros propios prejuicios y limitaciones. Utilizando un ícono presuntamente religioso en México y otro ícono emblemático del capitalismo y globalización del mundo occidental, se reprodujo la acción de instalar un altar callejero de la Santa Muerte. En esta pieza se encuentra una forma sutil de expresar una opinión a un sistema imperialista que no permite transgredir, ni discernir de él.

Retomando la costumbre de mucha gente, por adornar y colocar su altar callejero a la Santa Muerte en una acción de gran respeto hacia ella.(fig. 68) *Altar itinerante, Franquicia de la Santa a la venta*, es una instalación que utiliza la alegoría de la muerte en un sentido irónico; la muerte que crítica a un mundo globalizado y colonialista. Este juego irónico del “hágalo usted mismo”, adquiriendo la cualidad de ser accesible para todos.(fig. 69, 70) Esta pieza fue el comienzo de un altar itinerante que se a modificado pero que no ha dejado de mostrarse en diferentes sitios.

Estrategia

Apropiación e instalación

Fotografía del ritual

Figure 68 Detalle foto: Kim Young Sun
Altar callejero de la Santa Muerte.

Registro de la instalación

Figure 69 Detalle foto: Autor Nelly Roman

Altar / Casa Galería / Festival Pandemia 37 / Instalación / México DF / 2009.

Figure 70 Detalle foto: Autor Nelly Roman

Altar / Casa Galería / Festival Pandemia 37 / Instalación / México DF / 2009.

III.3.2 Altar itinerante / Una franquicia de la santa a la venta / Colectivo 2.50 / Proyecto Limite / Intervención en sitio específico / Tijuana / 2009

Descripción

Límite es un proyecto en sitio específico propuesto por el colectivo 2.50; donde el espacio público se vuelve un taller de generación de ideas, de producción y de presentación de las mismas. Gira en torno al concepto de límite y se inserta en dos ciudades fronterizas del país, Tijuana, Baja California y Comitán, Chiapas. Parte de la reflexión, la investigación y la vivencia para plantear diversas formas de acercamiento y de incidencia en el lugar. Buscando enriquecer el trabajo en cada una de sus etapas, para generar lazos de comunicación, entendimiento e intercambio entre individuos, grupos, tiempo y espacio.

Se intervino una escultura de la Santa Muerte, confrontando este icono popular de México con otros emblemas del capitalismo y globalización del mundo occidental. Posteriormente, realizó diversas intervenciones que consistieron en realizar tres altares público-privados en tres tiendas de productos esotéricos de “la Coahuila” (zona de tolerancia) de Tijuana, Baja California.(fig. 71) La obra es un híbrido de opuestos, que más que contrarios se complementan. El culto religioso y la santería, la fe y la desesperanza, lo económico y lo místico. Crítica, por un lado, la forma de vida que el sistema imperialista nos ha impuesto, donde el capital y el consumo tienen el valor más alto, y por otro evidencia la fervorosa creencia de que rendir culto a la Santa Muerte, asegura para quien lo practique, un gran “paro” en diversos terrenos.(fig. 72)

Estrategia

Apropiación e intervención en sitio específico

Fotografía de la tiendas intervenidas en Tijuana

Figure 71 Detalle foto: Autor Edgard Gamboa

Tiendas de productos esotéricos de “la Coahuila” (zona de tolerancia) de Tijuana, Baja California.

Registro de la intervención en sitio específico

Figure 72 Detalle foto: Autor Edgard Gamboa

Intervención en sitio específico con una escultura

Tiendas de productos esotéricos de “la Coahuila” (zona de tolerancia) de Tijuana, Baja California.

III.3.3 Altar itinerante / Una franquicia de la santa a la venta / Colectivo Eje Central / intervención en sitio específico / Ecuador / 2010

Descripción

Con el Colectivo Eje Central llevamos el proyecto Medios y posibilidades en el Arte Contemporáneo México-Ecuador: exposición y ciclo de conferencias.- Es una investigación realizada en Ecuador sobre los diferentes medios y posibilidades que se desarrollan en el arte contemporáneo.

Entre las propuestas se plateo la posibilidad de un altar itinerante para Ecuador, en la ciudad de Guayaquil. Esta pieza tuvo una interacción más directa con la gente, por que es móvil. A lo largo del malecón el altar intervenido de la Santa Muerte se estaría mostrando a todos los transeúntes de la ciudad ecuatoriana. Cabe señalar que por motivos de logística solo se logro armar el altar, pero no se pudo mostrar en el malecón como se había planeado inicialmente.(fig. 73, 74, 75)

Estrategia

Arte acción e intervención

Fotografía del ritual

Figure 73 Detalle foto: Autor Edgard Gamboa

Altar móvil de la Santa Muerte en la calle de Moneda, Zócalo de la ciudad de México.

Registro de la acción

Figure 74 Detalle foto: Autor Edgard Gamboa

Altar móvil de la Santa Muerte, Guayaquil, Ecuador.

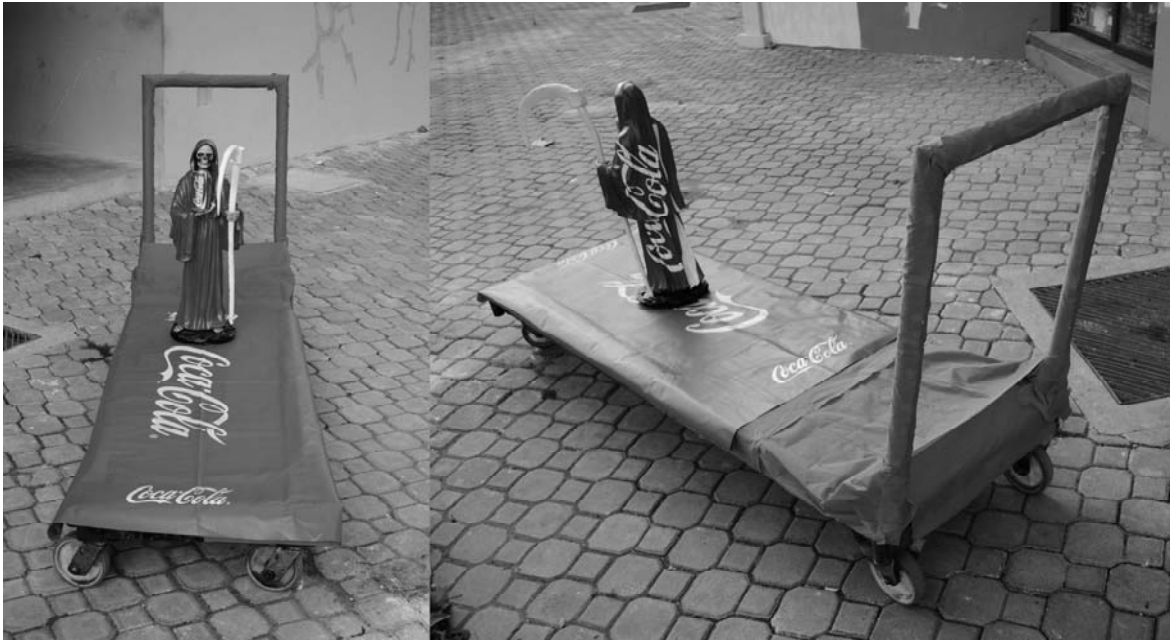

Figure 75 Detalle foto: Autor Edgard Gamboa

Altar móvil de la Santa Muerte para la intervención en sitio específico del malecón en Guayaquil, Ecuador.

III.3.4 Altar itinerante / Una franquicia de la santa a la venta / La Ira y El Deseo / intervención en sitio específico / colectivo eje central / México DF / 2010

Descripción

“La Ira/ El Deseo” es una acción artística colectiva e independiente, convocada por diversos grupos, colectivos y promotores culturales en respuesta a los anodinos “festejos” oficiales del bicentenario de la independencia y centenario de la revolución mexicanas. Esta acción colectiva consiste en transformar los camellones de Miguel Ángel de Quevedo en un gigantesco museo al aire libre, dónde decenas de artistas visuales darán su visión crítica acerca de estos capítulos de nuestra historia y haciendo énfasis en los graves problemas, conflictos y alternativas presentes en el México contemporáneo, por medio de intervenciones, instalaciones, performánces, fotografías, pinturas, grabados, videos, intervenciones sonoras y demás disciplinas artísticas.

Nuestra participación como colectivo Eje Central en este evento, consistió en una estrategia de ambulante. Retomando las diferentes tácticas de este mercado informal decidimos incidir en el camellon de Miguel Ángel de Quevedo a la altura del numero 608 y 611, en este espacio cada uno de los miembros del colectivo propuso la creación de un puesto comercial en la vía pública que como característica común seria crítica al gobierno y a los festejos del bicentenario.

La manta de los puesto sobre la calle fue de color rojo identificando así nuestra afiliación a un gremio, Colectivo Eje Central.

Se decido nuevamente montar un altar itinerante con la imagen de la Santa Muerte. Su túnica fue pintada con varios logotipos de empresas transnacionales indicando una crítica a los poderes que someten la soberanía del pueblo.

Estrategia

Intervención en sitio específico

Fotografía del ritual

Figure 76 Detalle foto: Autor Kim Young Sun

Altar callejero de la Santa Muerte en la calle de Alfarería barrio de Tepito, estrategia de ambulante.

Registro de la intervención

Figure 77 □ Detalle foto: Autor Edgard Gamboa

Altar itinerante / Una franquicia de la santa a la venta / La Ira y El Deseo / intervención en sitio específico / colectivo eje central / México DF / 2010
Altar itinerante en la calle de Miguel Ángel de Quevedo, México D.F.

Figure 78 Detalle foto: Autor Edgard Gamboa

Altar itinerante / Una franquicia de la santa a la venta / La Ira y El Deseo / intervención en sitio específico / colectivo eje central / México DF / 2010
Táctica de ambulante. Altar itinerante, Invención en el espacio público, México D.F.

Figure 79 Detalle foto: Autor Edgard Gamboa

Altar itinerante / Una franquicia de la santa a la venta / La Ira y El Deseo / intervención en sitio específico / colectivo eje central / México DF / 2010
Táctica de ambulante. Altar itinerante, Invención en el espacio público, México D.F.

Figure 80 Detalle ilustración: Autor Edgard Gamboa
Dibujo de un tatuaje de la Santa Muerte.

Conclusiones

En este trabajo se argumentó que el arte urbano es una extensión más del arte que permite una práctica del mismo más amplia, entendiendo por ello, la obra que busca al espectador entre los habitantes más comunes de la urbe, no al consumidor del arte necesariamente y que se visualiza en la ciudad como un complejo sistema que puede ser intervenido por una serie de obras incidentes de edición no tradicional mediante procesos plásticos hoy de nuevo contemporáneos, que conllevan a una reflexión crítica de las problemáticas sociales, políticas y económicas. También concreta mostrar el concepto de *índice - permanente*, como una práctica cotidiana profundamente sensibilizada en el ritual de dolor y al mismo tiempo en la satisfacción.

Estos conocimientos que confluyen y se relacionan dentro de esta zona de disturbio popular de adoración a la Santa Muerte, tienen como característica esencial las calles de la ciudad, por ser un culto que a diferencia de otros, se constituye sin institución formal que la respalde, pero que sin embargo existe y genera manifestaciones diversas; en este caso, la intención artística se muestra con un precedente desde lo *experiencial* y retrata al artista como un individuo sensible que sale de su contexto habitual, para mezclarse con el fenómeno social directamente; para analizarlo, vivirlo y generar con ello, acciones e intervenciones mediante sus propios procesos creativos y de esta forma poder causar otros; provocando una sinergia que deconstruye⁴⁶ su entorno urbano.

La dialéctica del arte urbano basada en la investigación experiencial, traspasa la lógica del arte actual institucionalizado, por que la intención no es la búsqueda de un público selecto consumidor de arte, como antes lo mencionamos, sino la exploración de una extensión del arte urbano más amplio y sensible que solo busque a un espectador, muchas veces voluntario y otras más involuntario, con múltiples posibilidades, por ser una variante en si misma que modifica su entorno indefinidamente aludiendo a una especie de *Post-it city*⁴⁷, que se puede quitar y poner a voluntad con la intención de crear una reflexión conciente en su público y que constituye un reto, que intentó entender y conceptualizar las propuestas artísticas aquí presentadas.

Las propuestas de este trabajo asentadas en el capítulo III, se desarrollaron a partir de una investigación y en la búsqueda de conceptos y estrategias vinculados con el imaginario de la Santa Muerte del barrio de Tepito, ciudad de México, y de la experiencia vivencial de este hecho como testigo analítico. Como cada primero de mes, miles de personas se congregan y realizan una serie de rituales, entre ellos, *el tatuaje* y *el altar callejero*; rituales de fe, que conllevan al devoto a marcar su cuerpo permanentemente y que desencadena una serie de eventos sociales, políticos y económicos repercutiendo en la sociedad, por no pertenecer a las buenas costumbres impuestas o a una institución formal, crea controversia, la cual fue aprovechada para la realización de dichas acciones e intervenciones.

⁴⁶ Derrida, Jacques. *La Deconstrucción en las fronteras de la filosofía / Jacques Derrida; introducción de Patricio Peñalver* Publicación Barcelona [etc.] : Paidós ; Bellaterra : ICE de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1989. 122 p.

⁴⁷ La Varra, Giovanni. *Post-it city: the other European public spaces*, en *BOERI*, Stefano, Multiplicity. USE-Uncertain States of Europe, Skira, Milán, 2003.

La articulación de esta tesis a nivel teórico sirve de soporte para elaborar a lo largo de dos años varias piezas (descritas anteriormente en el capítulo III); todas ellas basadas en estrategias de arte urbano en su taxonomía de intervención⁴⁸, por su índole efímero, pero que por su práctica vivencial plantean una reflexión consistente de larga duración en la personas que fueron afectadas en su momento por ellas.

Es importante añadir que *el arte urbano* es un proyecto en constante deconstrucción, por lo tanto alterable dentro del contexto actual. Es elemental recapacitar lo propuesto por *Oscar Olea*⁴⁹, actualizarlo y darle impulso en cada proyecto para que pueda acceder a otros círculos, permitiendo comprender y definir qué es la práctica artística en la ciudad, distinguiendo la actividad competente del artista que incide en el espacio público, de manera transdisciplinaria y con la intención de generar signos.

Cabe indicar finalmente que la mayoría de las piezas aquí presentadas fueron realizadas bajo una dinámica de *colectivo*, que permitió acceder a otras vías de difusión, demostrando en mi opinión que el trabajo en conjunto, sin pretensiones individualistas puede ser bien retribuido a largo plazo. Ejemplo de ellos son: La intervención en sitio específico: *Altar itinerante*, *Franquicia de la Santa a la venta* y *La Tesis: El tatuaje de la Santa Muerte en el barrio de Tepito*, *Acción e intervención en el espacio público mediante procesos plásticos contemporáneos*; aquí presentada, que fueron expuestas y mostradas en el interior de la República Mexicana, (Tijuana) y el extranjero (Ecuador), por medio del *El proyecto Limite Frontera sur y norte*, colectivo 2.50 que surgió en el Taller de Arte Urbano coordinado por el Maestro Eloy Tarcisio y en El proyecto *Nómada México-Ecuador*; el colectivo Eje Central, coordinado por el Maestro Luis Ernesto Serrano Figueroa, que surge de manera independiente conformado por varios compañeros inquietos⁵⁰.

⁴⁸ Díaz Belmont, Arturo Alfonso. *Los espacios Urbano-Arquitectónicos como sujetos de interacción*. México, 2002. Tesis de Maestría en Artes Visuales, orientación Arte Urbano, Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Artes Plásticas división de estudios de posgrado.

⁴⁹ Óscar Olea, *El Arte Urbano*, UNAM, México, 1980.

⁵⁰ Proyecto Limite, Colectivo 2.50 y Nómada México-Ecuador, Colectivo Eje Central.

Figure 81 Detalle ilustración: Autor Edgard Gamboa
Dibujo de un tatuaje de la Santa Muerte.

Fuentes de Investigación

Libros

- AMBROSIO, Juan. *La Santa Muerte. Biografía y culto*. México, 2003, Editorial Planeta.
- ARÉCHIGA CÓRDOBA, Ernesto. *Tepito: del antiguo barrio de inicios al arrabal. 1868-1929, historia de una urbanización inacabada*. Editado Sábado Distrito Federal, México 2003. 366 p.
- BATAILLE, Georges. *El erotismo*. España 2006, Ed. Tusquets.
- BAUDRILLARD, Jean. *Pantalla total*. Barcelona, 2000, Anagrama.
- DEBRAY, Régis. *Vida y muerte de la imagen*. Barcelona, 1994, Editorial Paidós.
- BENJAMIN, Walter. *Discursos Interrumpidos IV*. Barcelona, 1981, Taurus.
- _____. *Poesía y capitalismo*. Iluminaciones 2. Taurus. Barcelona, 1981.
- DERY, Mark. *Velocidad de escape. La cibercultura en el final del siglo*. España, 1998. Ed. Siruela.
- DERRIDA, Jacques. *La Deconstrucción en las fronteras de la filosofía / Jacques Derrida* ; introducción de Patricio Peñalver Publicació Barcelona [etc.] : Paidós ; Bellaterra : ICE de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1989. 122 p.
- LA VARRA, Giovanni. *Post-it city: the other European public spaces, en BOERI, Stefano, Multiplicity. USE-Uncertain States of Europe*, Skira, Milán, 2003.

- L. GILBERTO, Brenson. *Transformación Personal y Social. Guía para facilitadores*. Fundación Neo-Humanista 1992 Bogotá.
- CERTEAU, Michel de. *La invención de lo cotidiano*. México, 1996, Universidad Iberoamericana.
- CONDE, Teresa del. *Arte y psique*. México, 2002, Editorial Plaza Janés.
- DELGADO, Manuel. *La ciudad y lo urbano*. En: *El animal público*. Barcelona, 1999, Editorial Anagrama.
- DYAZ, Antonio. *Mundo Artificial. Internet, ciberpunk, clonación y otras palabras mágicas*, Madrid, 1998. Ediciones Temas de Hoy. Colección Pandemónium.
- FREUD, S. *Tótem y tabú*. España, 1999, Alianza Editorial.
- FOUCAULT, Michel. *Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión*. México, 1976, Siglo XXI Editores.
- FRUTIGER, Adrian. *Signos, símbolos, marcas, señales. Elementos, morfología, representación, significación*. España, 2000, Ed. G G Diseño.
- GARCÍA CANCLINI, Néstor. *Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Buenos Aires, 2004, Ediciones Paidós Ibérica S.A.
- GODARD, Francis. *Pensar en la ciudad de hoy y de mañana*. Centro de Investigación sobre dinámica social. Bogotá, Septiembre 1996, Universidad Externado de Colombia.
- GOMBRICH, E. H. *La Historia del Arte*. Londres, 1997, Phaidon.
- GUZMÁN RUIZ, Carlos. *Internet y la investigación científica: el uso de los medios y las nuevas tecnologías en la educación*. Bogotá, 2002, Cooperativa Editorial Magisterio.
- HABERMAS, Jürgen, *Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública*, Ed. Gustavo Gili, México y Barcelona, 1986.
- JUNG, C. G. *La psicología de la Transferencia*. España, 1994, Paidós.
- KANDINSKY, Vassily. *De lo espiritual en el Arte. Letras Vivas*. México, 1998. Ediciones Paidós .
- MURRAY & SORRELL. *Russian criminal tattoo, enciclopedia*. Vol I y II, Hong Kong, 2006. Fuel Design & Edition.
- MELANIE, Klein. *La gran teoría de la ambivalencia*. México, 2000, Tecnos.
- OLEA, Óscar. *El Arte Urbano*, UNAM, México, 1980.
- PANOFSKY, Erwin. *Estudios sobre iconografía. El padre tiempo*. Madrid, 1962. Alianza Universidad. p.93 – 138.
- PANOFSKY, Erwin. *El significado en las artes visuales. Arte y música*. España, 1995, Alianza Editorial.

PAYÁ PORRES, Víctor Alejandro. *Vida y muerte en la cárcel, Estudio sobre la situación institucional de los prisioneros*, México 2006, publicado por Plaza y Valdés.

KUNDERA, Milan. *La inmortalidad*. Barcelona, 1999, Tusquest Editores.

MARINA, José Antonio. *Teoría de la inteligencia creadora*. México, 2007, Editorial Anagrama.

PARRAMÓN VILASALÓ, José María. *El gran libro del dibujo*. Barcelona (*Sin más datos*), Parragón Ediciones S.A.

SÁNCHEZ, Alma B. *La intervención artística de la Ciudad de México*. Entrevista a Ema Lejarazu de la Paz, 2002. pp. 128. Capítulo IV. México, 2003.

SALTZ, I. *Body type. Intimate messages etched in flash*. China, 2006, Abraham Image.

VICTIONARY Edit. *Tattoo Art & design*. USA, 2007, Universe Publishing.

QUIROZ, María Teresa. *Aprendizaje y comunicaciones en el siglo XXI*. Enciclopedia Latinoamericana de Sociocultura y Comunicación. Bogotá 2003, Grupo Editorial Norma.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. *Diccionario de la lengua española*. Vigésima segunda edición, España 2003. Espasa Calpe. Edición electrónica 1.0.

SANCHEZ, Ana Lucia. *Procesos urbanos contemporáneos*. Colección María Restrepo Ángel. Colombia, Septiembre 1993, Fundación Alejandro Ángel Escobar.

SILVA, Armando. *Imaginario Urbanos*. Bogotá, febrero 2000, Editores III Mundo.

_____. *Metodología. Imaginario urbanos hacia el desarrollo de un urbanismo desde los ciudadanos*. Bogotá, 2004, Convenio Andrés Bello – Universidad Nacional de Colombia.

_____. *Punto de vista ciudadano. Focalización visual y puesta en escena del graffiti*. Publicaciones del Instituto Caro y cuervo, Bogotá, 1987. Serie Minor XXIX.

VICTIONARY 3. *Tattoo Icons*. Barcelona, España, 2007, Inder Book Editions.

WOLFFLIN, Heinrich. *Conceptos fundamentales de la historia del arte*. Madrid, 2007, Editorial Espasa Calpe.

ZAMORA ÁGUILA, Fernando, *Filosofía de la Imagen*, México, 2006, Editado por la Universidad Autónoma de México.

Revistas y Periódicos

ACEVEDO, Myriam. *Artículo de seguridad: el Metro*. Publicado en México D.F. 13 de septiembre 2008. p.18

BARRANCO, Bernardo. *La Santa Muerte. La Jornada*. México. 1 de junio de 2005. p.34

BEUYS Joseph. *Artículo Cada hombre, un artista; Los Documenta de Kassel o el Arte abandona la Galería*, En Escaner Cultural, revista de arte contemporáneo y nuevas tendencias, N° 99 – noviembre 2007, Santiago.

CUARTEROLO, Andrea. *Fotografiar la muerte: la imagen en el ritual póstumo*. En: Todo es historia. Noviembre, 2002.p.6

CHÁVEZ, Silvia y SALINAS, Javier. *Artículo sección política*, La Jornada el 7 agosto 2008. p.5

FUENTES, Vilma. *Artículo la sección de cultura en periódico*, La Jornada publicado en México D.F. el 21 de agosto 2008. p. 62

GANTER S. Rodrigo. *De cuerpos, tatuajes y culturas juveniles. Espacio abierto*, enero - junio vol. 15, numero 1 y 2 Asociación Venezolana de Sociología. Maracaibo, Venezuela. 2006. Red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal.

GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, Daniel. *Multirreligiosidad en la Ciudad de México*, en: *Economía, sociedad y territorio* , vol. V, núm. 19, 2005, pp. 623-624

HERNÁNDEZ Enrique. *Artículo Sección Policía* en: La prensa, México D.F. 7 agosto 2008. p. 48

ROMÁN, José Antonio. *Artículo de política* en: La Jornada, publicado en México D.F. 8 de agosto, p. 18

VENEGAS, Enrique. *Una conversación con Martí Perán, Post-it Urbanos, Usos Autoadhesivos en el Espacio Público*, SPAM_ARQ VOL.3, publicado en Santiago, marzo de 2006, p. 28-33

Trabajos de Grado

DÍAZ BELMONT, Arturo Alfonso. *Los espacios Urbano-Arquitectónicos como sujetos de interacción*, México, 2002. Tesis de Maestría en Artes Visuales, orientación Arte Urbano, Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Artes Plásticas división de estudios de posgrado.

FRAGOSO, P. *La muerte santificada. La fe desde la vulnerabilidad: devoción y culto a la Santa Muerte en México*, México, 2007. Tesis de Maestría en Antropología Social en la ENA.

FLORES MARTOS, Juan Antonio. *Transformismos Y Transculturalización de un culto Novomestizo Emergente: La Santa Muerte Mexicana*, España, 2008. Tesis de Maestría, Universidad de Castilla-La Mancha.

GARCÍA, Rodolfo. *Las imágenes visuales y su relación con la identidad cultural*. (Sin más datos), Tesis de Grado, Escuela Nacional de Artes Plásticas. Academia de San Carlos. UNAM.

PARRALO AGUAYO, Carmen. *Huella y Fragmento: Dos constantes expresivas del artista contemporáneo ante la muerte: La angustia creadora*; España, 2005. Tesis doctoral en pintura y restauración. Universidad Complutense de Madrid.

SALDAÑA, Carlos. *Obra-cimiento, arte digital y exhibición. Procesos del objeto digital como arte objetual*. Tesis de Grado. Escuela Nacional de Artes Plásticas. Academia de San Carlos. UNAM. (Sin más datos).

VENCES, Leticia. *La representación social de la muerte*. México, 2001, Tesis Licenciatura (Licenciado en Psicología)-UNAM, Facultad de Psicología.

VILLALBAZO, Javier A. *Miquizamoxtli (el libro de la muerte): Códice contemporáneo con el tema de la muerte en el Valle de México*. México, 1999. Tesis Licenciatura (Licenciado en Artes Visuales)-UNAM, Escuela Nacional de Artes Plásticas, Universidad Nacional Autónoma de México.

Audiovisuales

BUIL, José y SISTACH Marisa. *La línea paterna*. México 1995, Tragaluz.

HITCHOCK, Alfred. *Rear Window*. (La ventana indiscreta). San Francisco, 1954.

SUÁREZ, Sofía. *Los Gamboa: Una dinastía de poetas*. 2004, Cali.

