

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
POSGRADO EN ARTES Y DISEÑO
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

TATUAJE: LIENZO VIVO

“La importancia del dibujo y la metodología aplicadas como técnicas para
el desarrollo del tatuaje”

TESIS
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:
Maestra En Diseño y Comunicación Visual

PRESENTA:
Berenice Martínez Vallejo

DIRECTOR DE TESIS
DR. Jaime Alberto Reséndiz González
(FAD).

SINODALES
MTRO. Juan Carlos Miranda Romero
(FAD).
DR. Salvador Juárez Hernández
(FAD).
MTRA. Ana Mayoral Marín
(FAD).
DR. Marco Antonio Sandoval Valle
(FAD).

CIUDAD DE MÉXICO JUNIO DE 2018

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.

AGRADECIMIENTOS

Hace años Berenzaín me dijo que quería tatuar y yo me negué a seguir esa loca idea, nos alejaría del diseño según yo, con los años llego la idea con más fuerza y la aceptamos para poder crecer, al poco tiempo enferme de cáncer de mama, el tatuaje se convirtió en mi fuga, después se convirtió en mi forma de trabajo, en una fuente de inspiración. Gracias al tatuaje hoy en día ayudo a otras mujeres sobrevivientes de cáncer con tatuaje reconstructivo, me ha ayudado a crecer como persona, a crear un espacio, a dar a conocer al mundo que las personas que portamos tatuajes no somos fuentes de discriminación sino somos personas ilustradas, lienzos vivos que caminamos y pensamos, que contamos historias o la historia de nuestra vida.

A quien agradecer primero es difícil, pero comencare por el principio, gracias a todos los involucrados en este proyecto.

A la Universidad Autónoma de México por recibirme de nuevo con los brazos abiertos, llenarme de conocimiento y de personas poseedoras de él.

.A mis padres Rafael Martínez y Delia Vallejo: Por darme la vida, luchar conmigo en todo momento, gracias por soportar mi vida loca que finalizo en una investigación de lo que más amo en la vida y que me regreso las ganas de vivir “El tatuaje”. Después de todo esto se convirtió en un acierto.

A mis hermanos Rafa y Fanny: Por apoyarme, estar conmigo y obligarme a ser fuerte. Los amo.

A Héctor Ortega: Por ser mi guía de vida, por ser mi médico, mi psicólogo y mi tutor no autorizado. Gracias por todas las correcciones.

A Luis Flores: Por ser ese amigo incondicional, gracias por creer en mí, por tu confianza, por tu empuje, por tu apoyo, por darme un lugar donde crecer.

A Sergio: Por contestar todas mis preguntas sin conocerme, por abrir mis ojos y mis sentidos.

A Erik Díaz "Chezzman": Por brindarme toda tu energía, tu juventud, tu amistad, tu cariño, gracias por tu apoyo en los momentos más difíciles de mi vida, por creer en mí en todo momento y ser mi mano derecha.

A Elsa Vallejo: Por ser mi hermana de vida. Gracias por tu respeto, cariño y amor que me has brindado, gracias a ti estoy aquí.

Al Instituto Nacional de Cancerología: Por ser mi casa, el lugar que me cuida y me regresa la vida en mi lucha contra el cáncer.

A Félix Beltrán: Por hacer que voltearé a ver que podía hacer esta investigación.

Al Dr. Jaime Reséndiz: Por escucharme, por guiarme en este proyecto, por ser mi amigo. Gracias por alentarme día con día.

A mis tutores Ana Mayoral, Juan Carlos Miranda, Salvador Juárez, Marco Sandoval, por su apoyo, por guiarme, aprendí mucho de ustedes, gracias por compartir su tiempo y conocimiento conmigo.

Al Profesor Razo Olivo: Aunque se haya ido y no lo pudiera ver, gracias por sus enseñanzas.

A Emilia y Jossy: Por alentarme a terminar, ser mis amigas y molestarme muchos días para terminar esta investigación.

A Ushi: Por ser mi amiga y médico de cabecera.

Agradecimiento Especial.

A Octattoo: Por ser el lugar que me recibió e hizo un nido de protección, que me lleno de vida, que me devolvió las ganas de vivir, que me hace conocer y tocar a tantas personas por medio del tatuaje.

A la Revista Tatuarte en la Piel: Por entregarme el poder de la comunicación, por abrirme las puertas para esta investigación.

A Berenzaín Amaya: Por ser mi cómplice durante estos 20 años, por creer que podíamos comernos el mundo con nuestro ingenio y nuestras locuras, por todo tu amistad, apoyo, cariño y amor, por estar conmigo en todo momento y acercarme al tatuaje. Eres mi familia. Bere & Bere.

A Annuar Ávila: Por ser mi media naranja, soportarlo todo, por amarme, aventarte conmigo y cerrar la puerta cada vez que existía un mal momento. Sin tu amor no hubiera podido seguir. Gracias por tu admiración y por seguirme en todas mis locuras aunque no tuviera la razón. Te amo!

A la Hada: Sin tu sonrisa no hubiera podido ver que existía algo en mí. Gracias por ser mi compañera, mi mejor amiga, mi luz.

A los Niños: Que me acompañan todo el tiempo.

A Berenice Vallejo: Por ser fuerte y creer en ti misma. "Tú muy bien".

A todos aquellos amigos que se quedaron en el camino, a los que siguen conmigo y a todas aquellas personas que tocaron algo en mí.

Al tatuaje: Por mis cicatrices de guerra que me recuerdan de donde vengo y a donde voy.

Y como dice una canción: "Gracias a la vida que me ha dado tanto".

Violeta Parra

“La importancia del dibujo y la metodología aplicadas como técnicas para el desarrollo del tatuaje”.

Berenice Vallejo
Junio 2018

ÍNDICE

	INTRODUCCIÓN	11
Capítulo. 1	ANTECEDENTES HISTÓRICOS, SIMBOLOGÍA E IDENTIFICACIÓN SOCIAL EN EL TATUAJE	
	1.1 Orígenes, desarrollo histórico y civilizaciones en el desarrollo del tatuaje.....	18
	1.1.1 El uso del tatuaje en la época prehispánica y durante la conquista.....	36
	1.1.2 Desarrollo del tatuaje desde el siglo XIX hasta nuestros días.....	39
	1.1.3 Desarrollo del tatuaje a partir del siglo XIX en México hasta nuestros días.....	45
	1.1.4 Mapa de estilos del tatuaje.....	48
	1.2 Símbolo, signo y la señal dentro de la identificación de núcleos sociales en el tatuaje.....	53
	1.2.1 Símbolos, signos y señales de mayor uso e imágenes clásicas dentro del tatuaje.	59
	1.3 La importancia de la persona tatuada ante la sociedad y para sí misma.	69

Capítulo. 2 LA IMPORTANCIA DEL DIBUJO EN EL TATUAJE.

2.1 Dibujo como medio de expresión básica.....	86
2.2 Las generalidades culturales y alternativas del dibujo.	89
2.3 Importancia del dibujo como parte del desarrollo en el tatuaje.....	91
2.3.1 Las técnicas del dibujo en el tatuaje.....	95
2.3.2 Dibujo e ilustración y su aportación al tatuaje.....	98
2.3.3 Procedimiento y materiales en la realización del tatuaje.....	105
2.4 La percepción del cuerpo como lienzo.....	106

Capítulo. 3 CONCEPCIÓN DE UNA METODOLOGÍA APLICADA AL APRENDIZAJE DEL TATUAJE.

3.1 La metodología utilizada en el tatuaje antecedente.	118
3.2 Aproximación metodológica aplicada al proceso del tatuaje.....	133
3.3 Propuesta de Método teórico-práctico para la realización de un tatuaje.....	145
CONCLUSIONES	153
BIBLIOGRAFÍA.....	157

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

INTRODUCCIÓN

La historia del tatuaje es muy larga, no existen textos suficientes que hablen de ello, ni imágenes que se hubieran guardado a través de los siglos para ser presentadas, el tatuaje es tan efímero como el paso de cada hombre en la tierra, muere cuando muere la carne o al menos que ésta sea preservada a través de la momificación o el desprendimiento de la misma y tratada químicamente para su preservación.

El tatuaje es una técnica hecha para que perdure mientras viva la persona que lo porta. El cuerpo humano portador de las imágenes será llamado durante todo el texto “lienzo vivo”, ya que si bien no es textil, sí es un tejido que contendrá imágenes, el tatuaje platica por medio de ellas quiénes somos, de dónde venimos y quizá hacia dónde vamos.

Fotografía: Berenice Vallejo 2015.

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

Es por eso que es imposible delimitar el tatuaje cuestionando si es artesanía, arte o diseño, simplemente es una obra hecha por el hombre y para el hombre, se llena de metáforas multiculturales que son impresas en el cuerpo.

Fotografía: Paolo Montalbano. 2013. Para Tatuarte en la Piel.

Francesca Du Demon lo ejemplifica en una frase: “El tatuaje es la forma de arte más real de mi generación”¹ si es cierto o no, no importa, pero sí queda claro que “Nunca antes se dibujó tanto como ahora”².

Es una realidad que existe una fascinación casi irracional por marcar el cuerpo humano, el tatuaje ha sido objeto de estudio para los antropólogos, sociólogos, médicos, dermatólogos, diseñadores, artistas de la gráfica contemporánea... y la lista podría seguir, sin embargo no existen textos completos que hablen de una forma organizada de lo que se trata este oficio milenario o de dónde viene, ya que muchas veces ha sido repudiado, son pocos los textos que se encuentran en comparación de lo basta que es su historia.

Pero siempre se presentan muchos cuestionamientos tanto de las personas que quieren poseer un tatuaje como para los que ejercen la profesión de tatuador, tales como: ¿Qué se siente al tener algo impreso en la piel?, ¿duele?, ¿los pigmentos pueden causar enfermedades o alergias?, ¿cómo se hace un tatuaje?, ¿cómo entran las agujas en la piel?, ¿qué tan profundo?, ¿qué conocimientos debe tener una persona que quiere aprender a tatuar?, para las cuales existen una gran variedad en las respuestas.

Hasta hace unos años esta técnica ha sido vista como un acto digno de discriminación, que involucra acciones de rebeldía, patrones de conducta poco honorables dentro de todas las sociedades alrededor del mundo, es visto como una forma de expresión callejera o meramente popular, no se ha podido documentar fácilmente por lo efímero de su existencia, aunque se tienen en todas las culturas algunos indicios a través de otras obras artísticas como la pintura, el dibujo o la escultura, donde se hace notar el uso del tatuaje.

Sin embargo es principalmente a través de la fotografía de donde proviene la mejor documentación y es hasta tiempos recientes que se ha llevado a un nivel a manera de aceptación masificada de la sociedad gracias a los medios de comunicación, que lo han llevado a esto, aportando la explosión de una necesidad como parte de la forma de expresión contemporánea del ser humano, lo que

¹ Vallejo, Berenice. (2013). Entrevista Francesca Du Demon. *Editorial Mango*, 137, Pág. 12-15

² Acha, Juan (2009). *Introducción a la teoría de los diseños*. Editorial Trillas, México D.F. Pág. 189

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

desata interrogantes como:

- ¿Los métodos que se utilizan en la actualidad pueden llevar a aprender la técnica de tatuar a un proceso de aprendizaje escolarizado?
- ¿Por qué el tatuaje no tiene fundamentos teóricos con registros metodológicos de sus procesos técnicos y creativos?
- ¿Por qué sería bueno plantear una metodología para enseñar y aprender esta técnica?
- ¿Cuál es la importancia que tiene el lienzo en el desarrollo del tatuaje?
- ¿Cuál es la importancia que tiene el dibujo dentro de la elaboración de un tatuaje y su repercusión en el mismo?

Todas estas interrogantes nos llevan a la pregunta de investigación:

¿Se debe tomar al dibujo, la metodología y el lienzo vivo como consideraciones técnicas básicas en el proceso, desarrollo, aprendizaje y profesionalización del tatuaje?

La hipótesis es que ya existe una metodología, un método o conjunto de métodos a seguir con características suficientes que han hecho que las imágenes a través del tatuaje sean cada vez mejores sin comprometer la salud del lienzo vivo. Si en teoría ha funcionado y se ha profesionalizado, ¿por qué entonces no se ha establecido un documento teórico que contenga una metodología completa de una institución que lo avale?

El objetivo entonces es conocer la importancia que tiene el lienzo vivo dentro de este proceso, qué importancia tiene el dibujo dentro del aprendizaje de los tatuadores y cómo es la metodología o los procesos que los llevan a desarrollar esta práctica.

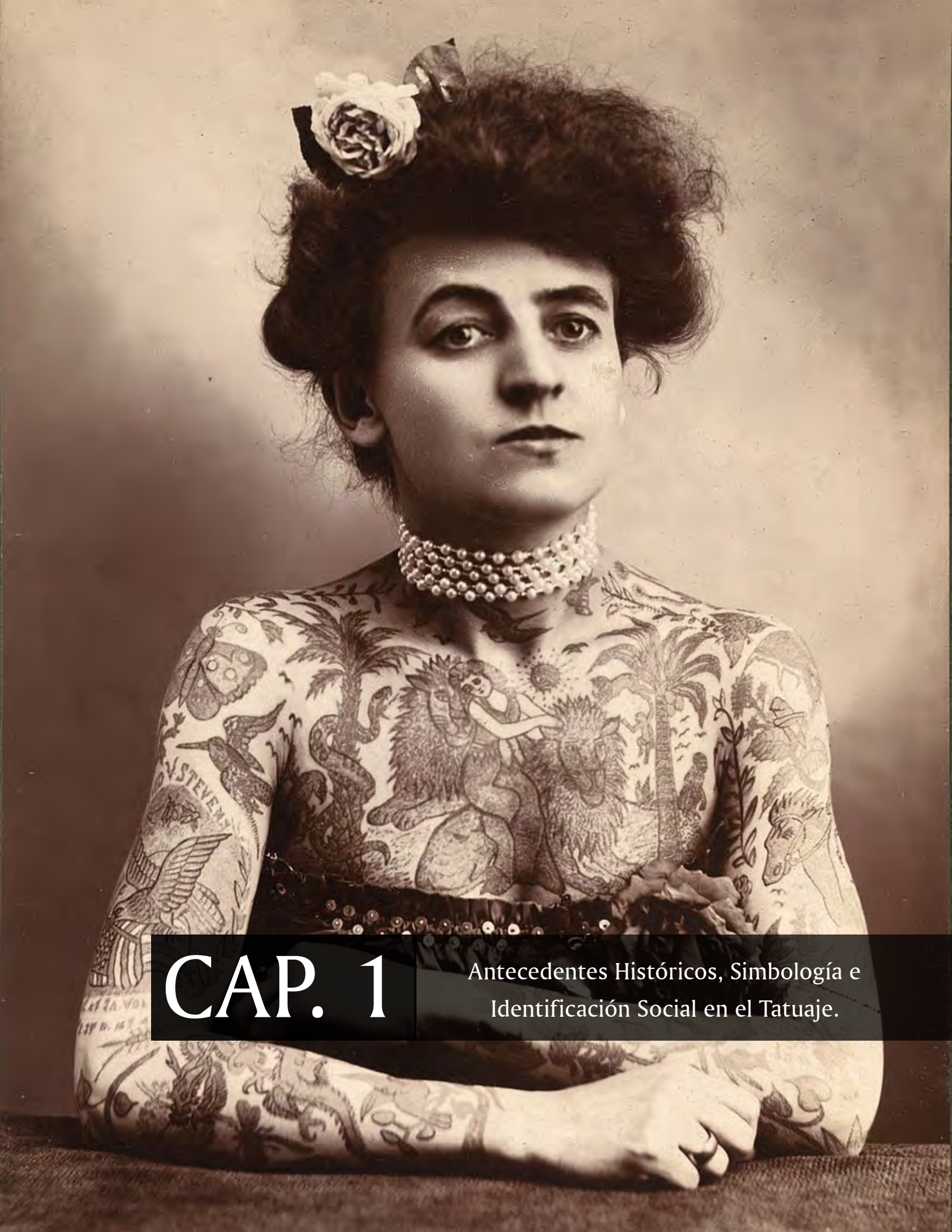
El trabajo de campo lleva a la observación y el análisis como parte de la investigación y a entender que el dibujo, es la forma de expresión que se utiliza como base para materializar las ideas. Así como aplicar los métodos existentes, plantear una metodología propia y ser un lienzo vivo cubre todos los aspectos, experimentación, observación, análisis y conclusión sobre el resultado final de la imagen hecha a través de la técnica de tatuar.

En base a lo anterior, se presenta una aproximación metodológica que llevó como resultado a establecer un método, que complemente el ya existente cubriendo características que empíricamente se consideran para obtener una imagen en la piel humana. Dicho texto podrá ser consultado por las personas que desean aprender a tatuar y los tatuadores profesionales podrán considerar como importantes algunos de los pasos para mejorar su técnica y por consiguiente la imagen, sin dejar de lado que lo hacen en un lienzo vivo... El ser humano.

El diseñador, el artista, el creador, son siempre los que menos explican la obra de una forma escrita, sólo crean la imagen. Se analizaron mitos, leyendas, pocos textos, pero sí muchas imágenes de lo que es uno de los oficios más antiguos del mundo.

Sin embargo este texto plantea al cuerpo humano como un lienzo que está vivo, un objeto tridimensional como punto de enfoque para el desarrollo de una técnica, mismo que por millones de años ha sido colocado como un portavoz de la cultura y las sociedades, un lienzo efímero con fecha de caducidad que no se limita a portar una imagen sino a representar una vida y a la sociedad misma en la época en la que vive. El tatuaje está en un lienzo vivo y eso hace la gran diferencia ante otras técnicas.

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

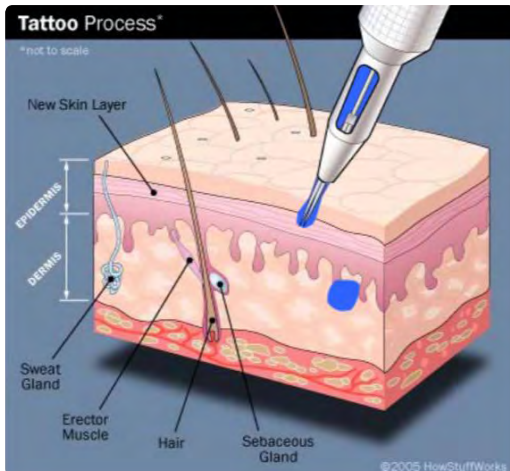

CAP. 1

Antecedentes Históricos, Simbología e
Identificación Social en el Tatuaje.

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

1.1 Orígenes, desarrollo histórico y civilizaciones en el desarrollo del tatuaje.

Fotografía: Encontrada en la red <https://www.youtube.com/watch?v=KhKVG07IA9E>. 2013

El tatuaje es el proceso de la pigmentación de las primeras capas de piel por medio de diversos instrumentos para crear una imagen permanente.

La historia del tatuaje es una práctica tan antigua que posiblemente nace con las primeras agrupaciones de seres humanos, con la necesidad del hombre de tener reconocimiento, de sentir pertenencia a un grupo social, identificarse, resaltarse del resto de los hombres, por la necesidad de expresar jerarquías y como forma de expresión mística.

Éstos son sólo algunos de los motivos que se han planteado para justificar que el hombre marque su piel.

Dentro de la historia de esta práctica existen diversas líneas en el tiempo respecto a las culturas que lo utilizaron, aunque no se tiene el dato histórico del momento en el que comenzó ni cómo se descubrió la forma de inyectar tinta en la piel, se tiene la idea de que la palabra "Tatuaje" se deriva de la palabra Ta del Polinesio "golpear" proveniente del sonido que se escuchaba de los instrumentos utilizados durante el proceso de realizar un tatuaje, dichos instrumentos eran de fragmentos de hueso de animales, éste era tallado hasta que se formaba una punta fina, otro era tallado con la forma de un martillo, el hueso afilado se introducía en un contenedor que albergaba tinta hecha a base de plantas quemadas, lo que formaba líquido de color negro, se colocaba la punta en la piel y se comenzaba a golpear con el martillo en el otro extremo, con el golpeteo y al hacerlo de forma continua producía el sonido "Tau-tau" y la palabra en sí significa "marcar" pero en el sentido de la acción de dejar una huella en algo. ³

³ Si bien no se tiene claro por qué motivo comenzó el tatuaje, se puede atribuir no solo a prácticas mágico-religiosas sino también curativas, esta forma de aplicar la tinta podría venir de la necesidad de introducir sustancias en el cuerpo para aliviar males, estas tintas eran provenientes de plantas medicinales que quemaban, después se molían y eran mezcladas con agua, lo que originaba el pigmento negro, que al introducirlo en heridas o en la parte del cuerpo que se necesitaba, quedaban las marcas, naciendo así el tatuaje.

Los primeros tatuajes de los que se tienen evidencia fueron encontrados en el cuerpo momificado de forma natural del “Hombre de hielo” hallado el 19 septiembre de 1991 (caminante de 5,300 años A.C. que murió congelado en los hielos alpinos) por Erika y Helmut Simon en el valle de Ötztal en los Alpes Italianos, cerca de la frontera con Austria, de ahí se deriva su nombre, Ötzi ⁴,

Su gran estado de preservación ha ayudado a la ciencia a entender de dónde procedemos y el tipo de vida que llevaba el ser humano durante la Edad de Cobre, pues Ötzi tiene los tatuajes más antiguos encontrados hasta ahora, exhibido en el Museo de Arqueología del Tirol del Sur de Bolzano, Tirol del Sur, Italia.

Con más de 50 tatuajes en el cuerpo que van desde líneas, puntos y cruces, no se descarta la posibilidad de que se hayan realizado con un sentido mágico, curativo, como especie de acupuntura ⁵, en el que se observan pequeños signos tatuados, muy estilizados y precisos, compuestos por grupos de líneas paralelas ubicadas en la clavícula derecha y en la espalda, como una cruz detrás de la rodilla izquierda.

⁴ Los datos de la historia de Ötzi se encuentran en los textos que difunde el Museo Arqueológico del Alto Adige, en Bolzano, Italia, dirigido por la arqueóloga Angelika Fleckinger quien ha escrito sobre el hombre de hielo, el sitio del museo es: (<http://www.iceman.it>)

⁵ Artículo publicado el 5 de marzo del 2009 en el diario “La Repubblica” y traducido por el diario “El Economista” ambos en su versión digital, donde difunden la toma de fotografías para el proyecto “Iceman Photoscan” mediante su sitio web [Icemanphotoscan.eu](http://www.icemanphotoscan.eu) y donde se pueden observar. (<http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2009/03/05/oetzi-hombre-hielos-como-nunca-antes>)

Fotografías: Encontradas en la red el sitio del museo es: (<http://www.iceman.it>). 2013.

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

Fotografías: Encontradas en la red el sitio del museo es: (<http://www.iceman.it>). 2013.

Fotografías: Encontradas en la red el sitio del museo es: (<http://www.iceman.it>), 2013.

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

A Ötzi se unen otros casos como el de las momias de Siberia un hombre y una mujer “Ukok” o “Princesa de Altai”⁶ con 2500 años de antigüedad, también conocida como la Dama de Hielo encontrada en la década de los 90’s en la región de Ukok en pleno seno de la Federación Rusa, mostrando sus espectaculares tatuajes al mundo, encontrada por la arqueóloga Natalya Polosmak en 1993, dicha momia perteneciente al pueblo de Pazyryk, quienes pensaban que los tatuajes serían de gran ayuda en la otra vida utilizados como medio de identificación personal, para reencontrarse con familiares y amigos, el cuerpo sólo tiene sus dos brazos tatuados, desde los hombros hasta las muñecas, también tiene una marcas más pequeñas en los dedos, el tatuaje del hombro izquierdo representa un animal mitológico, un Capricornio, decorado en sus cuernos y espalda con garras de grifos, y pico de buitre⁷.

6 El Museo Nacional Anojin conservará la momia de la famosa Princesa del Hielo que abrió sus puerta en 2012 en la región rusa de Gorn-Altaiisk.

7 Reportaje publicado el 20 de septiembre del 2012 en el diario “The Siberian Times”. (<http://siberiantimes.com/culture/others/features/world-famous-2500-year-old-tattooed-princess-comes-home-by-helicopter-on-her-final-journey/>)

Fotografías: The Siberian Times. 2012. (<http://siberiantimes.com/culture/others/features/world-famous-2500-year-old-tattooed-princess-comes-home-by-helicopter-on-her-final-journey/>)

Otro hallazgo importante se encuentra en una de las ocho momias encontradas en el 2005 en la zona de Cuarta Catarata del Nilo ⁸, la momia se refiere a una mujer de Sudán, la evidencia de tatuajes en Egipto y en Nubia es poca, ya que los vendajes podrían ocultar las marcas, se tienen muestras de tatuajes egipcios del Imperio Medio del 2000 A.C. en momias de mujeres tatuadas encontradas en Deir el-Bahari, que de igual modo que en Ötzi, son marcas de puntos y líneas colocadas en pecho, abdomen, brazos y piernas, se piensa que una de estas momias pudo haber sido la sacerdotisa de la Diosa Hathor, por lo que no es raro que se considere que esta práctica sólo era realizada en sacerdotisas, aunque también se tiene otra idea en la que los egipcios utilizaban el tatuaje y era para tener control del número de esclavos.

Esta práctica del norte de África fue tomada por los persas, quienes la enseñaron a los antiguos griegos y éstos a su vez transmiten la práctica a los romanos, aunque en ambas culturas lo mencionan como castigo y se hizo costumbre de marcar a los prisioneros, traidores y esclavos ⁹, Calígula se divertía mandando a tatuar a personas de su corte y según el historiador Zonare, el emperador griego Teófilo se vengó de dos monjes que lo criticaron, tatuándoles en la frente once versos de un pentámetro yámbico ¹⁰ obsceno”.

También es sabido que los seguidores de Cristo se tatuaban símbolos religiosos como reconocimiento de su fe, en cuanto el cristianismo se expandió, se dejó de tatuar a los esclavos y criminales. Constantino quien proclamó el cristianismo como religión del imperio, decretó que se tatuarían a los gladiadores en las manos y piernas, pero en la cara no, “porque el rostro, que se creó a imagen de la belleza divina”, debe profanarse lo menos posible, ya que era común tatuar la frente de los esclavos romanos con la leyenda “Detenme, soy fugitivo”.

⁸ La colección de más de mil restos humanos excavados durante la misión fue donado por la Corporación Nacional de Antigüedades y Museos (Sudán) a la Sociedad de Investigación Arqueológica de Sudán, que a su vez los entregó al Museo Británico. Clima árido y caliente arena habían momificado naturalmente algunos de estos organismos, incluyendo los restos de esta mujer. Sus tejidos blandos están tan bien conservados que los conservadores del Museo Británico encuentran un tatuaje y otras marcas en su piel. Material del The British Museum, su sitio es: britishmuseum.org

⁹ Heródoto escribió que entre los persas estuvo presente una finalidad distinta del grabado, la cual no fue una práctica cotidiana: “Histio, rey de Mileto, deseando notificar a su pueblo que se rebelase contra Darío, rey de Persia, y al no tener otra manera segura de avisar, ya que los caminos estaban guardados por el ejército persa, rasuró a navaja la cabeza de un criado de su mayor confianza, marcó en ella la palabra *rebelión* y tan pronto como creció el cabello lo despachó a Mileto, sin más recado que decir que le mirasen la cabeza”. Los persas, que conocían la práctica de grabar el cuerpo, fueron burlados por el mensajero debido a que, al igual que liceios, no lo practicaban como un creativo medio de comunicación. El acto fue resultado del ingenio espontáneo de aquel rey. Heródoto. (1982). *Historias de Heródoto*, Universidad Nacional Autónoma de México. Col. Nuestros Clásicos, México D.F. Libro V. Cap. 35 Pág. 20

¹⁰ **Pentámetro yámbico:** Verso formado por 5 pies (llamados yambos). Cada pie está formado por 2 sílabas: la primera átona y la segunda tónica (sílabas átona + sílaba tónica), lo que imprime un ritmo característico al verso. Métrica típica inglesa, popularizada por poetas y autores renacentistas, como **Shakespeare, Wyatt o Surrey**. Hemingson, Vince (2011). *La Biblia del Tatuaje: Una referencia para el body art*. Grupo Editorial Tomo, México D.F. Págs. 68

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

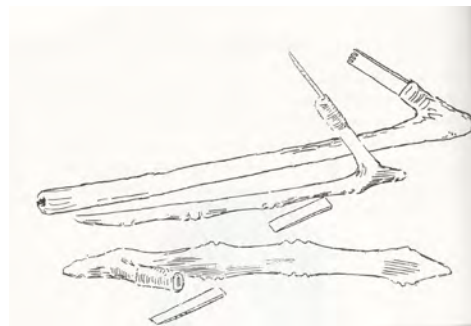
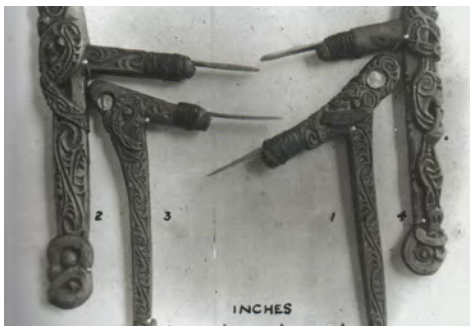
Mientras tanto en otra parte del mundo se desarrollaba otra cultura, la cual todo el mundo conoce por su barbarie, los vikingos provenientes de los celtas “pueblo que recorrió Europa Occidental entre los años 1200 y 700 a.C. [...] gran parte de lo que sobrevivió de su cultura se encuentra en las zonas que hoy se conocen como Irlanda, Gales y Escocia. La cultura celta celebraba el arte corporal, y como pintura permanente de cuerpo usaban la hierba pastel, que dejaba un tono azul en la piel”.¹¹

Mientras en Europa la sociedad se manifestaba de una manera, Hemingson¹² menciona en sus textos Borneo, como un lugar donde se sigue practicando el tatuaje tradicional hasta nuestros días como se hacía en la antigüedad y teniendo pruebas de que en Borneo se ha vivido por lo menos durante 40,000 años, por lo tanto sería imposible saber cuánto tiempo se tiene realizando esta práctica.

Los descubrimientos geográficos llevaron a los misioneros a la Isla de Pascua ubicada en pleno Pacífico Sur, alejada de cualquier costa continental, la Isla polinesia más cercana es la Isla de Pitcairn, a 2,000 km., mientras que hacia el este, el punto más cercano es la costa de Chile, a 3,700 km. aproximadamente.¹³

Donde no hubo forma de que otros grupos culturales entraran, los antiguos pobladores de la Polinesia, utilizaban el tatuaje en los rituales con fines místicos y guerreros, cubrían todo el cuerpo con diseños geométricos detallados siguiendo las formas del cuerpo, por consiguiente su estilo no era arbitrario, los cantos que tenían hablaban sobre los tatuajes y donde las mujeres eran también tatuadas.

La herramienta utilizada era un mango de madera con un hueso afilado en su punta sujetado con una especie de mecate para sostenerlo, con el cual a manera de agujas, hacían que los pigmentos entraran en la piel. En el caso de este tipo de tatuaje, cubrían completamente sus cuerpos.

Fotografías: Schiffmacher, H. y Riemschneider, B. (1996). *Tattoos*, Taschen. Italia. Pág. 39

¹¹ Hemingson, Vince (2011). *La Biblia del Tatuaje: Una referencia para el body art*. Grupo Editorial Tomo, México D.F. Pág. 73

¹² Hemingson, Vince (2011). *La Biblia del Tatuaje: Una referencia para el body art*. Grupo Editorial Tomo, México D.F. Págs. 38-40

¹³ Seelenfreund, A. (1997). *En, Hidalgo, J. Et. al.*, Pág. 381

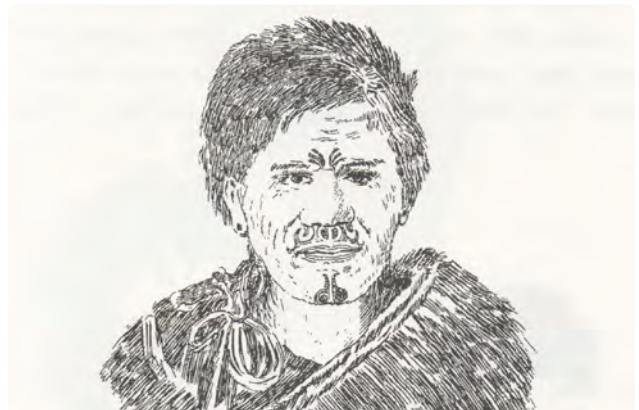
Para el año 1,000 d.C. los polinesios habían poblado el este de las islas de Samoa, surgiendo, entre muchas cosas, diseños y nuevos modelos de tatuajes, como menciona Sir Joseph Banks, que fue el primer europeo que especuló que los nativos de Polinesia tenían tatuajes ¹⁴.

El estilo Ta Moko o Moko es una forma de tatuaje tradicional Maorí de Nueva Zelanda, que tiene formas diferentes de tatuaje tribal en la Polinesia, identificando a cada persona con un estatus dentro del grupo, haciendo que quien lo portaba fuera único e inconfundible, entre más complicado el diseño del tatuaje, suponía un rango social mayor, hasta decorar todo su cuerpo, incluyendo el rostro, este proceso comenzaba en la niñez.

Los patrones se renovaban toda su vida para conservarlos en buen estado, sus diseños son líneas llamativas, también hechas a base de repeticiones. Las formas en el rostro se distinguen por diseños de espirales y simétricos, obtenidos de patrones de la naturaleza o por la forma del mismo rostro, en cómo es conformado por los músculos. También se tatuaban las mujeres, pero no tan detalladamente como los hombres. Se perfilaban y tatuaban los labios en azul, ya que era considerado un color que embellecía a las mujeres.

La barbilla, las mejillas o la frente, también las llevaban tatuadas, a veces con líneas o con una serie de espirales. Aunque la tradición limitó el tatuaje facial en las mujeres, no había ninguna regla acerca de lo que podría hacerse sobre otras partes del cuerpo, así que muchas mujeres se tatuaron los pechos, muslos y piernas. Los instrumentos para

tatuar utilizados por los maorís consistían en un cincel pequeño hecho de hueso o metal que se sumergían en el pigmento. Para crear las cicatrices características del tatuaje facial era necesario que el instrumento penetrara profundamente en la carne, dando lugar a unos cortes muy hondos que producían un dolor intenso.

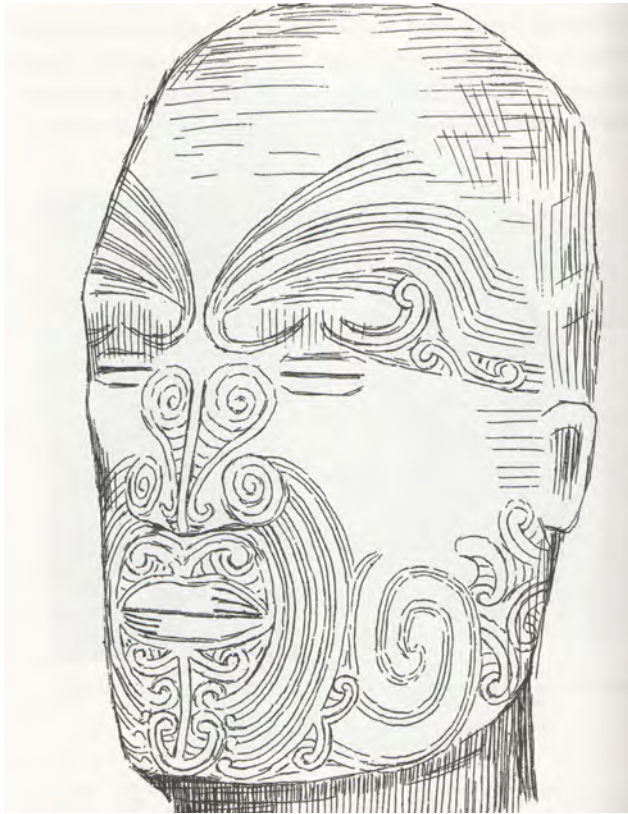

¹⁴ Hemingson, Vince (2011). *La Biblia del Tatuaje: Una referencia para el body art*. Grupo Editorial Tomo, México D.F. Págs. 44-53

Durante su visita a Tahití que realizó el capitán Cook en 1769 escribió. “Es difícil saber qué puede ser incentivo suficiente para sufrir tanto dolor, ningún indio (aunque le he preguntado a cientos) me dio la razón. Quizá la superstición tenga algo que ver. En mi opinión nada podría ser causa suficiente para una costumbre aparentemente absurda”.

Fotografías: Robley, H.G. (2003). *Maori Tattooing*, Dover Publications, INC. Nueva York. Págs. 36, 37, 43

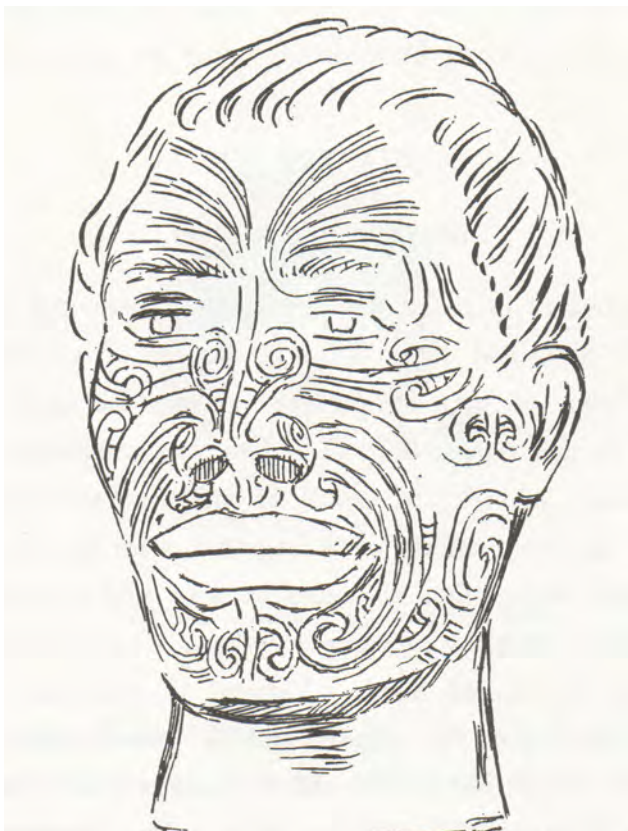
EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

El modo de tatuar practicado por los maorís era diferente al de cualquier otra cultura, y sus diseños fueron piezas artísticas que a menudo cubrían completamente las esquinas de los ojos, e incluso encima de los párpados.

Fotografías: Galliot, Sébastien y Bagot, Pascal (2015). Tattoo, Musée du Quai Brandy. Paris. Págs. 179-185

El artista elaboraba diseños muy variados y aunque todos los tatuajes faciales eran muy parecidos, no había ninguno exactamente igual, ya que este tipo de tatuaje estaba considerado como una marca propia de identidad, una señal de distinción donde cada tatuaje indica el rango del individuo. Por ello no es difícil entender que la tradición de conservar las cabezas de los enemigos en los conflictos bélicos, fuera una práctica común entre los guerreros maorís. Las cabezas tatuadas eran un codiciado premio para las tribus maorís. Eran trofeos que embalsamaban y conservaban durante toda la vida. Este honor eran normalmente reservado para las personas de alto rango. Las cabezas permanecían con las familias del difunto, guardadas en cajas ceremoniales ornadamente talladas.

Fotografías: Robley, H.G. (2003). Maori Tattooing, Dover Publications, INC. Nueva York. Págs. 96,97

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

Fotografias: Galliot, Sébastien y Bagot, Pascal (2015). Tattoo, Musée du Quai Brandly. Paris. Págs. 179-185 Fotografias: Robley, H.G. (2003). Maori Tattooing, Dover Publications, INC. Nueva York. Págs. 188-193

Las cabezas tatuadas fueron un gran reclamo para los europeos que llegaron durante la primera década del siglo XIX, ya que significaban su superioridad sobre las tribus nativas. Fue más tarde cuando los colonos europeos hicieron un contacto regular con las tribus de maorís que vivían a lo largo de las costas. Los maorís descubrieron que esos colonos intercambiaban cabezas tatuadas por mosquetes. Los guerreros maorís hicieron correrías con las tribus vecinas con el simple propósito de obtener cabezas tatuadas para luego intercambiarlas por armas. Esos comerciantes tomaron las cabezas para luego venderlas a precios ultrajantes a museos y coleccionistas privados en Europa.

El intercambio de mosquetes por cabezas tatuadas fue un negocio que prosperó rápidamente.

Los maorís llegaron a tatuar las cabezas de los esclavos y plebeyos para poderlas vender, e incluso los tatuajes de las cabezas empezaron a perder calidad, ya que entregaban cabezas con tatuajes mediocres o inacabados.

Fotografías: Robley, H.G. (2003). Maori Tattooing, Dover Publications, INC. Nueva York. Págs. 201 y 203

Fotografías: Robley, H.G. (2003). Maori Tattooing, Dover Publications, INC. Nueva York. Págs. 204 Y 206

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

Al principio el gobierno británico estaba satisfecho por permitir el comercio con los maorís. Pero en 1830, historias de los horrores asociadas con las guerras tribales, caza de cabezas y su posterior venta, produjeron escándalos que se reflejaron en la prensa sensacionalista británica.

El gobierno no pudo detener este comercio hasta 1840, cuando Nueva Zelanda pasó a ser una colonia británica, debido a esta situación, fueron llegando más colonos a Nueva Zelanda. Fue entonces cuando los maorís vieron a los británicos como un enemigo, ya que poco a poco les iban arrebatando sus tierras. Iniciaron una serie de guerras sangrientas que tuvieron lugar entre los años de 1860 y 1870, fueron guerreros extraordinarios que amaban su tierra y la defendieron valientemente, ganando el respeto de las tropas británicas por su caballería y su espíritu guerrero.

En muchas ocasiones se producía un alto al fuego para intercambiar comida, municiones y prisioneros, pero inevitablemente perdieron su tierra. Después de las guerras, los maorís desmoralizados vendieron sus últimos remanentes de tierra.

La pérdida de sus tierras supuso un abandono de sus habilidades tradicionales, entre las cuales se encontraba el tatuaje. En la actualidad las tribus maorís toman el tatuaje como una señal provocativa de su identidad, así como una orgullosa herencia del pasado, aunque la vieja técnica de cincelar como tal, está perdida casi en un 100 por ciento. Aún en la actualidad podemos encontrar que este arte se mantiene vigente en esta región.

Entre las islas del Pacífico, Asia no es menos importante en esta región, se sabe con exactitud cuándo aparecen los primeros tatuajes, pero para comenzar es importante destacar dos términos que hacen referencia en Japón como **OUKOSHISEI**, que se refiere al tatuaje japonés como expresión artística, y el **IREZUMI**, que tiene como significado literal “meter la tinta” ¹⁵.

En Japón las primeras evidencias de tatuaje datan del año 5000 a.C. encontradas en basijas con rostros grabados y pintados con líneas que indicaban, al igual que en el tatuaje Maorí, la posición social y con fines mágicos para alejar a los malos espíritus, así como protegerse de los peces enormes cuando los pescadores iban en busca de alimento.

Fotografías: Grabados de Utagawa Kuniyoshi. Japon 1827-1830 25,5x37,5cm. The National Museum of Ethnology, Leiden. Tomados del libro Galliot, Sébastien y Bagot, Pascal (2015). Tattoo, Musée du Quai Brandly. Paris. Págs. 179-185

¹⁵ Pielypapel.wordpress.com es un sitio en el que se ha publicado sobre la historia del tatuaje japonés (<http://www.pielypapel.wordpress.com/2011/12/05/historia-del-tatuaje-japones/>) y en <http://www.iromegane.com/japan/culture/history-of-japanese-tattoo/>

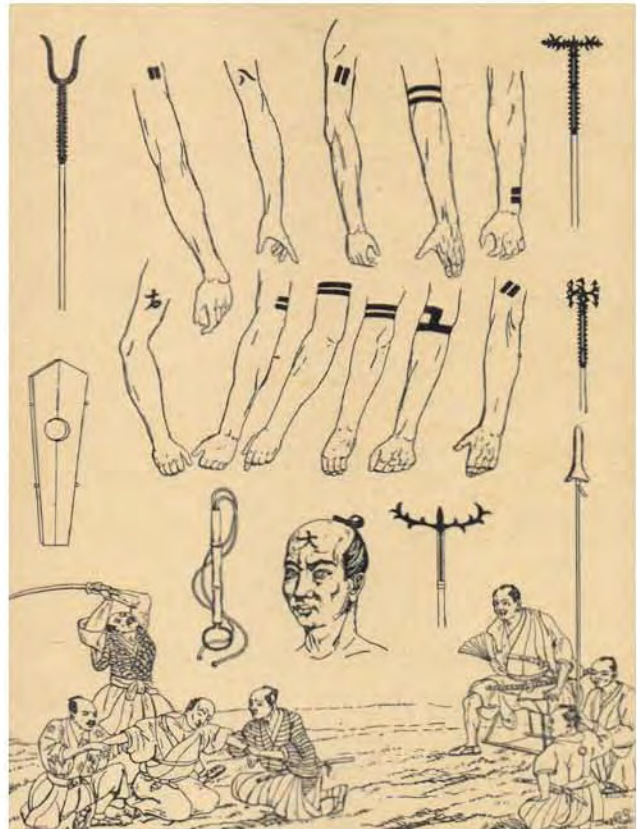

En el caso de China, se consideraba al cuerpo como algo sagrado, como resultado de la última dinastía Ming, algunos grupos étnicos hicieron la costumbre de tatuar a sus mujeres en la cara a partir de los 12 años para que no fueran atractivas para el invasor, dicha realización se tomó como símbolo de protección, al pasar del tiempo se convirtió en el acto de haber madurado, así pasó también en otros pueblos, como el caso de las mujeres Drug, que hacían marcar alrededor de sus bocas dibujos tribales como los Maorís.

Los Ainu, primitivos habitantes del Japón, tatuaban a las mujeres igual que los Drug, en la boca, para dibujar algo así como sonrisas permanentes, justamente tras aparecer la primer menstruación, en todos los casos son jóvenes entre niños y adolescentes a los que se les realizan estas prácticas, en el caso de los hombres, se les tatuaban dragones o tigres, curiosamente muchas culturas están relacionadas con el mismo tipo de acto como en Taiwán, el arte se popularizó para el siglo VI y fue adoptado por los emperadores, con fines puramente ornamentales. Ya para el siglo VII, el gobierno japonés se vió influenciado en gran parte por costumbres chinas y los tatuajes decorativos fueron prohibidos de forma oficial, el arte del tatuaje se hizo tabú haciendo de las marcas un símbolo de criminales y marginados, un ejemplo claro de ello fue un episodio de castigo en el año 720 d.C., cuando el emperador mandó llamar a Hamako Muraji de Azumi, y le dijo: "Has conspirado para sublevarte y derrocar al estado, esa ofensa se castiga con la muerte, sin embargo mostraré una gran piedad hacia ti liberándote de la pena de muerte y condenándote a ser tatuado ¹⁶".

Fotografías: Galliot, Sébastien y Bagot, Pascal (2015). *Tattoo*, Musée du Quai Brandly. Paris. Págs. 90-91

16 Hemingson, Vince (2011). *La Biblia del Tatuaje: Una referencia para el body art*. Grupo Editorial Tomo, México D.F. Pág. 34

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

Un claro ejemplo de tatuaje de esta región eran los grupos de Yakuzas que tatuaban por completo su cuerpo como protección contra sus enemigos, en el caso de las geishas, que también se tatuaban el cuerpo, indicaban con ello su rango y en las manos colocaban signos distintivos de sus amantes. Para mediados del siglo XVIII, Suikoden, una famosa novela China que tiene como héroes a hombres tatuados, fomentó el tatuaje, la versión japonesa fue ilustrada por diversos artistas que reinterpretaron los tatuajes de los personajes.

Fotografías: Galliot, Sébastien y Bagot, Pascal (2015). Tattoo, Musée du Quai Brandy. Paris. Págs. 84-85

Para 1867 un emperador prohibió la realización de tatuajes que se cumplía al pie de la letra, porque no se quería que el mundo occidental considerara las costumbres japonesas como bárbaras y primitivas, los maestros tatuadores siguieron haciendo esta práctica de forma ilegal, manteniéndose en secreto en estudios que sólo atendían por cita, costumbre que permanece en la actualidad. Después de la segunda guerra mundial el general MacArthur liberalizó las leyes japonesas y tatuarse ya no fue un delito, aunque sigue siendo mal visto, considerando a quien lo porta como de extracto bajo o participantes del crimen.

Fotografías: Galliot, Sébastien y Bagot, Pascal (2015). Tattoo, Musée du Quai Brandly. Paris. Págs. 87-98

Para el siglo XVIII en las exploraciones geográficas se descubren tierras lejanas por parte de los europeos, el intercambio cultural se extiende, siendo el capitán James Cook ¹⁷ quien describe en sus libros el proceso

del tatuaje al entrar en contacto con los indígenas ¹⁸ dentro de sus viajes.

¹⁷ James Cook: Explorador inglés nacido en el año de 1728 en Marton una aldea de Yorkshire Bretaña, trabajó en la marina real, durante sus expediciones se encontró con aborígenes portadores de tatuajes de Tahití, Nueva Zelanda, Australia y Hawai (descubridor de este último territorio) entre otros, los cuales son mencionados en sus escritos, con ello el capitán Cook hizo una gran aportación a la historia del tatuaje realizando escritos que dan fe y testimonio de lo que estas tribus diseñaban en su cuerpo. Cook muere en 1779 en Hawai dejando no sólo una contribución al mundo del tatuaje, sino al mundo entero, configurando como navegantes la cartografía del Pacífico dejando conocimientos en diversas áreas.

¹⁸ El cuerpo.es sitio que contiene datos sobre la historia del tatuaj

Esto llevó a los marineros a ejercer esta práctica, que con el tiempo era la evidencia de sus viajes, actividad que aún se mantiene, en el siglo XIX tatuarse se había extendido por Europa, entre las imágenes más populares se encuentran las palmeras, soles, mujeres bailando, entre otros, aunque también sobresalían los temas religiosos de símbolos utilizados, como la cruz, el rostro de Cristo, como ya se había mencionado, pasaba con los cristianos.

(<http://www.elcuerpo.es/los-tatuajes-historia-simbología-y-tradiciones>).

En donde se hace mención un párrafo de los libros del capitán Cook. “Manchan sus cuerpos pinchando la piel con los instrumentos pequeños hechos del hueso, que estampan o mezclan el humo de una tuerca aceitosa [...] En esta operación, que es llamada por los naturales “tatau”, las hojas dejan una marca indeleble en la piel. Se realiza generalmente cuando tienen cerca de diez o doce años de la edad y en diversas partes del cuerpo.”

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

A finales del siglo XIX el tatuaje tuvo mayor difusión para las clases dominantes considerándolo como excéntrico, en este periodo se revolucionan las técnicas del tatuaje, hay mayor precisión al realizar piezas más complejas, gracias al uso de máquinas eléctricas.

1.1.1 El uso del tatuaje en la época prehispánica y durante la conquista.

Se han descubierto evidencias de que prácticamente en todas las culturas prehispánicas de Centroamérica y Sudamérica se utilizaba tatuaje, escarificación o pintura corporal”¹⁹ con esto es un hecho de que el uso del tatuaje en la época prehispánica existió, aunque no se tiene la seguridad, pues puede confundirse entre estas tres técnicas, algo que resulta complicado discernir en la decoración que se observa en las representaciones de personajes de códices, cerámica y piedra”²⁰, sin embargo algunos datos de los misioneros dan fe de que sí existió el acto de pigmentar la piel, de lo cual no queda duda, y “aunque son bastante escasas, existen algunas evidencias que así lo indican, una de ellas, una momia localizada en 1889 por Leopoldo Batres en Comatlán, Huajuapán de León, Oaxaca, que llevaba tatuados los brazos con grecas. Varios cronistas mencionan la práctica de adornarse el cuerpo permanentemente con diversas figuras.

Fray Diego de Landa, en su *Relación de las cosas de Yucatán*, dejó una elocuente descripción, no sólo de la manera en que se tatuaban, sino del propósito que con ello tenían.²¹ Es muy similar la forma en cómo se cree que se tatuaba, además del porqué lo hacían como otras culturas del mundo, pero se tienen ejemplos claros de que el marcarse el cuerpo con pintura, escarificación o tatuaje, tiene que ver con la relación que tenían con sus dioses.

Una de las piezas más reconocidas es la escultura que pertenece a la región de Tamaulipas, San Luis Potosí conocido como “El adolescente” llevando adornos en su cuerpo que representan la agricultura, como mazorcas, flores, entre otras cosas. También otra imagen muy famosa con el cuerpo decorado es la escultura de Xochipilli, Dios de la vegetación y la fertilidad agrícola de la cultura Mexica, perteneciente al Posclásico tardío de Tlalmanalco, Estado de México.

¹⁹ Sloss, Andy y Mirza, Zaynab (2010). *Tatuajes*, Barcelona: Ediciones Barcelona, Pág. 7.

²⁰ (2013). *Arqueología Mexicana*. “Decoración Corporal Prehispánica, Tatuaje”. *Editorial Raíces, Especial 37*, Pág. 56.

²¹ Cristóbal Colón, que con Américo Vesputio descubrieron las Islas Antillas, Cuba, Dominicana, buscaban darle la vuelta al mundo, encontrar la India para traer más condimentos y especies, así fue que cuando encontraron esta tierra la llamaron “Las Indias”, fue cuando empezaron a llamar a los nativos indios y nunca se rectificó el error, pues todavía nos llaman indios, aunque aquí no es India. América se llamó así por el mismo Américo Vesputio, quien en 1507 presentó un mapa de las Américas en Europa.

Fotografía y Repografía: Marco Antonio Pacheco, Carlos Blanco / Raíces. Revista Arqueología Mexicana.

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

Para saber más de cómo se descubrió el tatuaje en América es imposible no hablar del descubrimiento de América en 1492, con la llegada de Cristóbal Colón ²² quien vino a América cuatro veces desde 1492 hasta 1504, pero nunca pisó México, estuvo en Las Antillas, Puerto Rico, Honduras, Panamá y América del Sur, después vinieron Francisco Hernández de Córdoba en 1514-1517, él invadió de Yucatán a La Florida por todo el Golfo de México, le siguió Juan de Grijalva en 1518 y para 1519 Hernán Cortés llegó a México y en 1521 conquistó Tenochtitlán y siguió viniendo hasta 1537, para entonces se registraba con escritos y dibujos todo lo que se encontró, en éstos se podía ver cómo se decoraban los Aztecas, Mayas y demás tribus de América, historiadores del siglo XVI que documentaron las aventuras de Cortés decían “grababan las imágenes de sus demonios en el cuerpo, los portaban y perpetuaban en color negro durante el tiempo que vivían, perforando la carne y la piel para dejar grabada la figura maldita.” ²³

Se tiene que tener en cuenta que los misioneros españoles, al invadir, acabaron con gran parte del documento que pudo haber sustentado que en el tatuaje existió de una forma más notable. Diego de Landa y Bernardino de Sahagún, se dieron a la tarea de doctrinar a los nativos y documentaron las prácticas ceremoniales de los rituales en la decoración, describiendo con detalle las prácticas, aunque se refieren a los indios de una manera despectiva y hasta quisieron quemar los libros sagrados, afortunadamente quedaron algunos. Por el fanatismo de algunas personas en la religión, no tenemos parte de nuestra historia y conocimiento espiritual de nuestros ancestros.

En los escritos que se rescataron, al tatuaje lo llamaron grabado o labrado permanente en la piel, que es como se usaba en esos tiempos, aunque no se tiene una palabra en náhuatl o en maya de cómo le llamaban al tatuaje, ni tampoco durante la colonización, “el término tatuaje llegó a América a finales del siglo XIX y principios del XX.” ²⁴

También se tiene que tomar en cuenta que durante la gran migración de españoles a la Nueva España, con ellos llegaron también hombres marcados, no todos eran nobles, sino personas que se volvieron mendigos en la nueva tierra, siendo así, existe un documento en un manuscrito inquisitorial, levantado en el año de 1714 en la Ciudad de México por un español respetable, Don José de Villa Alta, quien denunció a otro español que portaba en el cuerpo un grabado. ²⁵

Sin embargo no se tiene claro si se refería al tatuaje o a la escarificación, ya que muchas de las marcas se realizaban como se marca hoy en día al ganado y eso no corresponde a esta investigación.

²² (2013). Arqueología Mexicana. “Decoración Corporal Prehispánica, Tatuaje”. *Editorial Raíces, Especial 37*, p.56. (Ésta es una descripción más detallada de la publicación).

²³ Hemingson, Vince (2011). *La Biblia del Tatuaje: Una referencia para el body art*. Grupo Editorial Tomo, México D.F. Págs. 63

²⁴ Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Pág. 1454.

²⁵ Archivo General de la Nación (en adelante AGN). Inquisición: 55. 86.

La historia en inglés dice una cosa muy diferente, pues para ésta no existimos, la misma dice que un tal Capitán James Cook viajó al pacífico y encontró Nueva Zelanda y con los maorís, hasta encontró la palabra “tatau” que quería decir picar con tinta, y la introdujo a Europa donde tuvo toda su influencia, a los grabados se les llamaban tatuajes, que era la traducción del maorí a la lengua española. Este Capitán viajó por el mundo de 1768 a 1779 ²⁶ y nunca se detuvo en México, los únicos lugares de América donde estuvo fueron Alaska y Tierra de Fuego, el norte y sur, por eso no documentó lo que estaba en el continente y no se sentó a traducir más de 170 años de historia en América.

1.1.2 Desarrollo del tatuaje a partir del siglo XIX hasta nuestros días.

El tatuaje siguió dándose a través de la historia y a través de diversas culturas, no es raro que con la migración de los europeos a las nuevas tierras en América se mezclaran las culturas y surgiera una nueva, la estadounidense, justamente con la migración, existían muchos viajes a todo el mundo y nuevamente las culturas, se reencontraban, entre los múltiples objetos, forma de vida y razas, los marinos tomaron un nuevo gusto por el tatuaje, este registro se encuentra en cartas, diarios de principios del siglo XIX. “Uno de los primeros artistas estadounidenses fue C.H. Fellowes, ²⁷ quien se creía había seguido a las flotas y practicando su arte en los barcos y en varios puertos. Varios tatuadores encontraron empleo en Washington, D.C., durante la Guerra Civil. El artista más famoso de la época fue Martin Hildebrandt, quien comenzó su carrera en 1846. Viajó mucho y era bien recibido en los campos de la Unión y de los Confederados, donde tatuaba insignias militares y nombres de las novias. En 1870, Hildebrandt estableció un “taller” en la calle Oak en la ciudad de Nueva York, el primer estudio de tatuajes estadounidense. Trabajó en él durante más de 20 años y tatuó completamente a algunas de las primeras atracciones del circo, entre ellas a su hija.” ²⁸

Es importante remarcar que el tatuaje en los circos comenzó mucho antes, cuando se llevó a un príncipe Polinesio tatuado a Londres como parte del espectáculo. “Antes de esta época, enanos, personas tatuadas, tragasables y otras atracciones

²⁶ UCLA library Department of Special Collections, Exhibition catalog, (2003). *The voyages of Captain James Cook in the Global Eighteenth Century*.

²⁷ No se sabe mucho acerca de este tatuador, lo único que se conoce y queda como archivo es su cuaderno de bocetos y un kit de tatuaje encontrados en 1966 en Providence, Rhode Island, que ahora pertenece a un coleccionista privado, el cuaderno fue publicado en 1971 por Pyne Pulse, es interesante ver su obra dedicada a temas patrióticos, de la náutica y religiosos.

²⁸ Hemingson, Vince (2011). *La Biblia del Tatuaje: Una referencia para el body art*. Grupo Editorial Tomo, México D.F. Pág. 58

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

de esta naturaleza se exhibieron por separado en los bares, teatros y similares.”²⁹ Se tiene el registro que John Rutherford fue el primer inglés tatuado para ser exhibido en las ferias alrededor de 1820. Esto también se dio gracias al ferrocarril, que daba la oportunidad de viajar por los Estados Unidos, llevando los circos a casi todas las regiones, estableciéndose el tatuaje principalmente en Nueva York y Chicago.

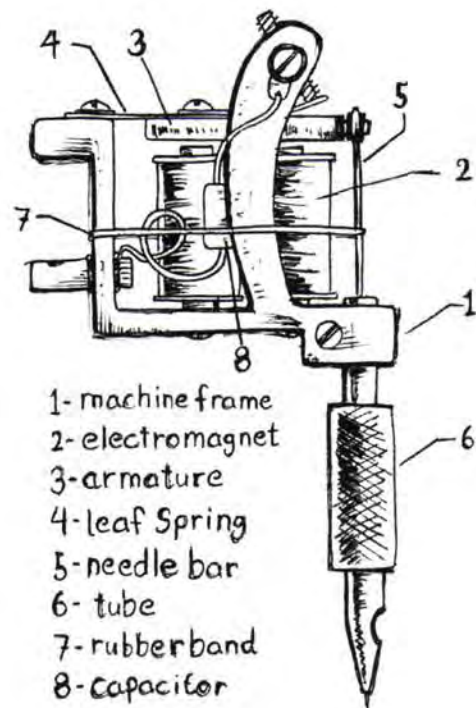
Muchas personas se interesan por este oficio y hasta este momento sólo existía una forma de hacerlo casi tan igual como lo habían hecho por miles de años, sólo que ahora en lugar de huesos o espinas, se utilizaban agujas pegadas a un mango de madera, posteriormente se introducía la tinta con el ritmo de la mano que hacía bajar las agujas hasta penetrar en la piel, eso cambiaría con el tatuador de Nueva York Samuel O'Reilly³⁰, quien poseía un estudio en Manhattan, justamente en el barrio chino, cuando en 1891 hizo realidad la primer máquina para tatuar eléctrica, basada en el principio de un aparato registrado por Thomas Edison para realizar grabados, lo que hizo que se tatuara casi tan rápido como se dibujaba.³¹

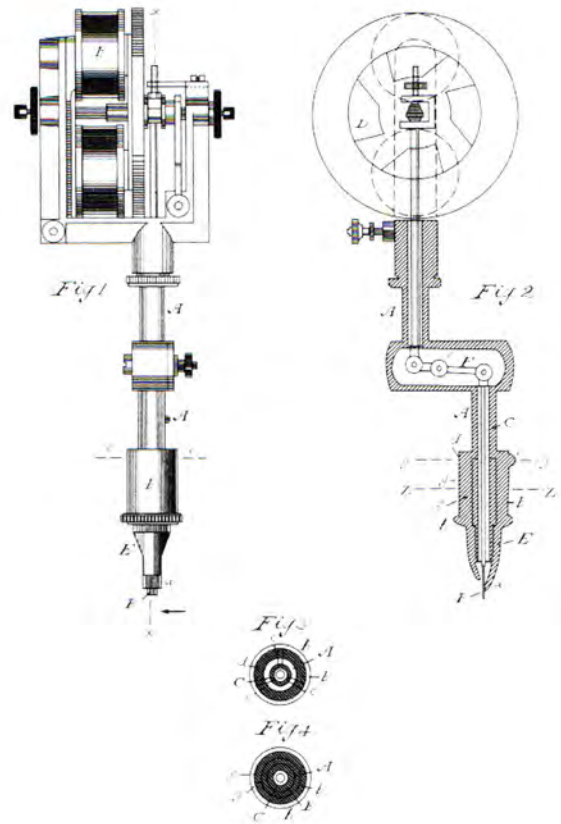
Fotografías: Galliot, Sébastien y Bagot, Pascal (2015). *Tattoo*, Musée du Quai Brandy. Paris. Págs. 139 y 140

²⁹ Texto seleccionado y traducido del sitio web llamado TattooArchive como parte de su trabajo digital, los archivos de donde se ha sacado esta información se encuentran en Winston Salem en Carolina del Norte bajo la supervisión de C.W. Eldridge quien se ha dedicado a documentar y coleccionar material escrito y gráfico de la historia del tatuaje desde 1980. http://www.tattooarchive.com/tattoo_history/american_circus.html.

³⁰ O'Reilly fue Sobrino de Tom Riley quien tenía talento natural para dibujar, el cual desarrolló diversos emblemas del ejército durante la Guerra de Sudáfrica y la Guerra de Sudán, una vez que dejó el ejército se estableció como tatuador en Londres. Hemingson, Vince (2011). *La Biblia del Tatuaje: Una referencia para el body art*. Grupo Editorial Tomo, México D.F. Pág. 75

³¹ Estos datos han sido sacados de dos fuentes que cuentan la historia del tatuaje tradicional Americano Hemingson, Vince (2011). *La Biblia del Tatuaje: Una referencia para el body art*. Grupo Editorial Tomo, México D.F. Pág. 58 y Clerk, Carol (2010). *Vintage Tattoos: A sourcebook for old-school designs and tattoo artists*. SevenOaks, London. Pág. 11

Posteriormente O'Reilly tuvo un aprendiz llamado Charles Wagner quien realizó una nueva patente basándose en la máquina de su maestro, la cual planteaba mejoras.

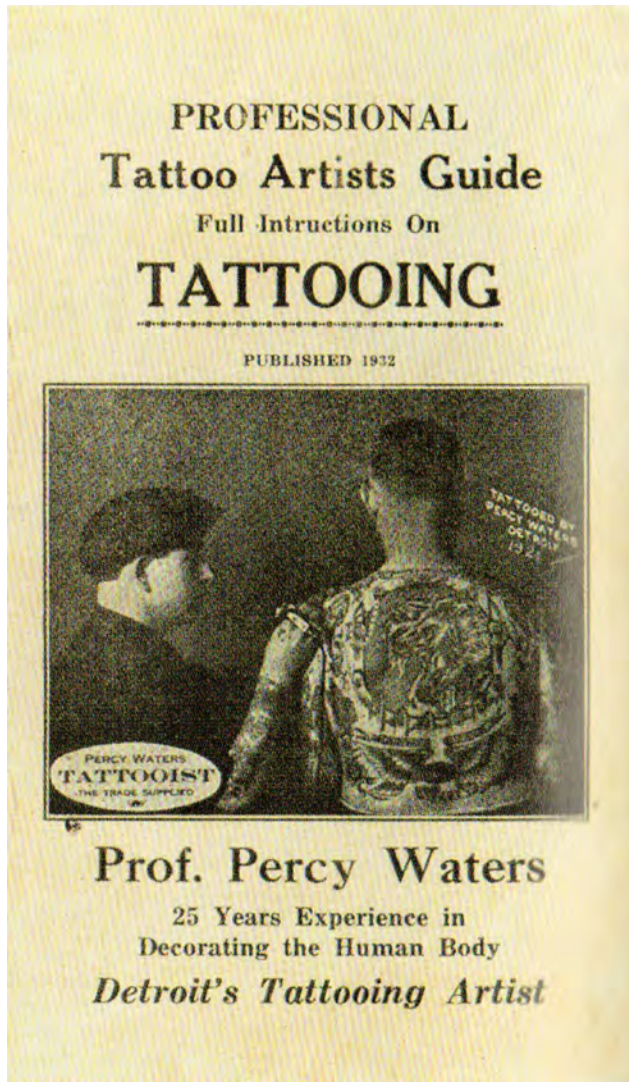

Fotografías: Clerk Carol (2010). Vintage Tattoos, SevenOaks, Londres. Pág. 45

A principios del siglo XX comienzan a aparecer artistas dedicados al arte del tatuaje, Percy Waters nació en 1888, comenzó a tatuar en 1917, contribuyó a difundir el tatuaje gracias a los viajes que realizó, una importante parada la hizo en Nueva York y prosiguió su camino para colocarse en Detroit, Michigan y estableciéndose como el más grande de su época entre 1920 y 1930, se convirtió en un fabricante y diseñador de equipo para tatuar con su nombre como firma, en 1929 obtuvo la patente para lo que se considera la primera máquina eléctrica moderna para tatuar y que todavía está en uso³², fue conocido por su habilidad para tatuar y la gran cantidad de tatuajes que realizó para artistas de circo de su época³³, publicó el manual "Professional Tattoo Artist Guide".

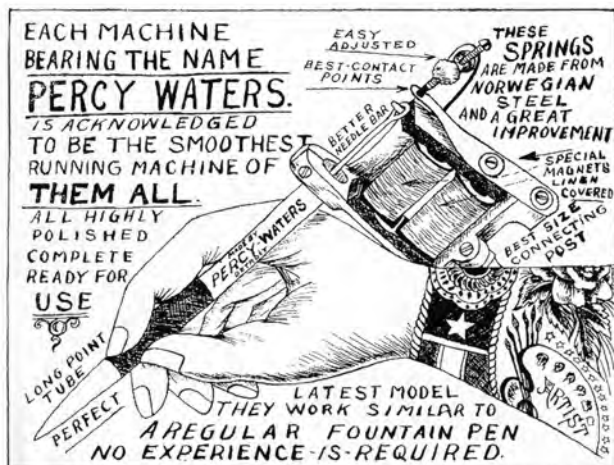
32 Clerk, Carol (2008). *Vintage Tattoos*. SevenOaks, London. Pág. 50

33 Percy se caracteriza también por ser discípulo de Charlie Wagner y por fotografiar a los artistas de circo más famosos de su tiempo, como parte de su trabajo alternativo como fotógrafo.

Fotografías: Clerk Carol (2010). Vintage Tattoos, SevenOaks, Londres. Págs 52 y 53

Otro personaje importante es Norman Keith Collins, mejor conocido como Sailor Jerry, es considerado el más respetado tatuador estadounidense de su generación, así como el más copiado.

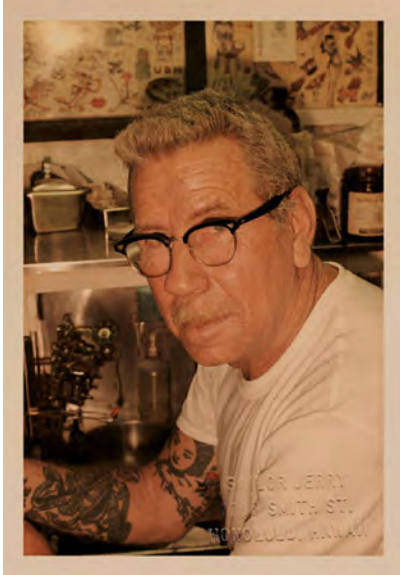

Sailor Jerry podría ser considerado el padre del tatuaje moderno, su importancia radica en las aportaciones que hizo para esta industria.

Jerry, nació en Reno Nevada, Estados Unidos en el año de 1911, desde muy joven comenzó a viajar, una vez enlistado en la marina a los 19 años se estableció en Chicago y conoció al tatuador Tatts Thomas ³⁴, “quien le enseñó cómo utilizar la máquina de tatuar

³⁴ Tatuador considerado el maestro de Sailor Jerry, se dice que las agujas llamadas “Thatts” llevan ese nombre gracias a él y aunque Jerry y él eran amigos, no se tiene dato alguno de que hayan trabajado juntos.

y le dio sus primeras lecciones en la morgue de la ciudad tatuando cadáveres, historia, que con el paso del tiempo, contaba a cualquiera que preguntaba sobre sus orígenes y el cómo comenzó en esto, convirtiéndose ésta, en parte de la mitología que existe en torno a él.

Estando en “La Ciudad de los Vientos”, decidió enlistarse en la academia naval, siendo este episodio de su vida, uno de los más importantes, ya que ahí aprendió las viejas tradiciones de los marinos, convirtiéndolas después en los famosos tatuajes que siguió realizando hasta el día de su muerte”³⁵

³⁵ García Solache, Adrián. (2012). Tatuarte en la piel. Sailor Jerry: El padre del tatuaje moderno. *Editorial Mango*, 122, 29.

Realizó diversos viajes, pero los más importantes son en los que se encontró con la cultura asiática, de donde nace su interés por los grandes maestros del tatuaje de esta región, visitar China y Japón cambió su vida e influyó en su obra, una vez que regresó al barco, viajó estableciéndose en Honolulu, Hawái, donde se monta su primer tienda, justo en el Barrio Chino, lugar ideal para la llegada de los marineros que buscaban marcar sus cuerpos.

“La tradición del tatuaje japonés que influencia su trabajo es notable, ya que en su obra aparecen dragones, árboles de cerezo, etc., pero con el tiempo decidió atenuar esos elementos y basar sus tatuajes en clásicos temas de la cultura norteamericana y en la picardía de sus marineros, aunque introdujo al tatuaje norteamericano un método de sombreado que utilizaban los maestros japoneses del tatuaje, éste se basaba en diluir la tinta en agua y así crear un espectro más amplio de matices, que cuando se aplicaban correctamente, añaden al tatuaje profundidad y dimensión. Jerry fue el primero en utilizar esta técnica en América cambiando el tatuaje para siempre. Además amplió la variedad de colores, fabricando sus propios pigmentos.

El mariner no sólo innovó el tatuaje en sus técnicas y dibujo, también lo hizo en los métodos de salubridad, preocupado desde sus épocas en activo en la marina, se dio cuenta que las condiciones insalubres y el material contaminado sólo daba mala reputación al tatuaje y una sanación muy larga. Así que innovó unos estándares de salud que consistían en la esterilización de las agujas y del material de trabajo, con esto conseguía reducir las enfermedades por contagio, dando un paso importante para legitimar el oficio del tatuador. Jerry mantenía su propia tienda tan limpia como un centro médico, de hecho basó esto en textos médicos y luchó porque se estableciera una legislación que obligara a otras tiendas a observar estas condiciones sanitarias.

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

Jerry no sólo fue el padre del tatuaje moderno, también un maestro para otras leyendas como Don Ed Hardy y Mike Malone, a quienes confió su legado y han dado más relevancia a este tema. Sailor Jerry murió en 1973 y dejó instrucciones específicas a su esposa sobre el destino de su tienda de tatuajes y de su legado. Según Mike Malone, Jerry dijo que lo iba a ofrecer a cada uno de sus tres discípulos: Mike “Rollo Banks” Malone, Ed Hardy y Owen o Zeke y si no querían la tienda y todas las ilustraciones del maestro, habría que reducirlo a cenizas, sin duda y afortunadamente, Mike Malone contestó a la llamada y tras llegar a un acuerdo con la esposa de Jerry, el negocio cambió de manos, Mike compró toda la colección de Jerry y la tienda, manteniendo vivo su legado para toda una nueva generación”³⁶.

Nuevamente como en otros episodios en la historia del hombre, se presenta la prohibición. Durante la década de los 50's el Departamento de salud de Nueva York prohíbe los estudios de tatuajes por una supuesta serie de casos en donde se transmitió la hepatitis B, dichos casos fueron vinculados supuestamente al tatuaje. A partir de los años 60's, en donde se puede hablar de un nuevo auge del tatuaje entre los nortamericanos, europeos y japoneses, promovido por movimientos sociales de grupos urbanos como los hippies o rockeros del mundo pop de los Estados Unidos, quienes usaron el tatuaje como expresión personal espiritual y místico, en el caso del movimiento punk de la década de los 70's, los tatuajes y perforaciones fueron usados entre los jóvenes como sinónimo de rebeldía o como forma de protesta contra las estructuras del poder. Finalmente el tatuaje que una vez fue prohibido en Nueva York, vuelve a ser legal a mediados de la década de los 90's, así creció el tatuaje hasta nuestros días.

Actualmente convergen diversos pensamientos en torno al tatuaje, sin embargo existe una mayor apertura porque no se puede evitar la rapidez con que fluye la información a través de los medios de comunicación, como la televisión, el cine o el internet, en el caso del primero, han surgido como artículo novedoso, mostrar en el mundo infinidad de programas de televisión basados en la diversidad de intereses, en el caso del tatuaje, programas como MIAMI INK, NY INK, LA INK, INK Master, han fomentado el interés por el tatuaje entre el público en general, aunado a la masificación de información de revistas, libros y sitios de internet que hablan sobre este tema, en el que generalmente los jóvenes ponen interés, esto ha ayudado a dismitificar el tatuaje como un acto negativo, dando una nueva perspectiva sobre esta técnica, su uso y su percepción en el mundo.

³⁶ Fragmento de un reportaje realizado por García Solache, Adrián. (2012). Tatuarte en la piel. Sailor Jerry: El padre del tatuaje moderno. *Editorial Mango*, 122, 30 -31.

Fotografías: Encontradas en la red el sitio oficial de canal de televisión

TLC: <https://www.tlc.com>. 2013.

1.1.3 Desarrollo del tatuaje a partir del siglo XIX en México hasta nuestros días.

La historia es de quien la escribe y ahora la historia de cómo se ha desarrollado el tatuaje en México ha sido contada por varios personajes que vivieron la experiencia, bajo una serie de entrevistas se recuperan fragmentos para dar paso a la historia.

La historia del tatuaje en México no desapareció del todo durante siglos, sin embargo una vez que se perdió parte del territorio mexicano con el tratado de Guadalupe Hidalgo, el norte de México se convierte en el sur de los Estados Unidos, haciendo un híbrido cultural que no ha parado de generarse hasta el día de hoy. Aquí se retoma la historia del tatuaje mexicano, que comienza en un territorio que no es propio, pero tampoco es extraño, sin embargo el mexicano es tratado así y muchos de los migrantes que llegaban a ese territorio de manera ilegal eran colocados en cárceles por comportamiento inapropiado o por encontrarse sin papeles de residencia que los respalden.

Nace así una subcultura en los años 50's, las personas que viven en Estados Unidos y que son migrantes, que por esas condiciones se encuentran en la cárcel, adoptan comportamientos y formas de expresión, una de ellas el tatuaje, al utilizarlo no imitan la gráfica norteamericana, crean la propia, recuerdos de sus familiares dejados en otro país, imágenes de sus madres, esposas, novias, nombres, rosas, vírgenes y santos, representaciones gráficas como mujeres vestidas de charro y todo símbolo que hiciera referencia a su cultura.

Una vez que estos personajes salen de las prisiones son regresados a territorio mexicano, muchos de

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

ellos regresan a sus casas y al regresar llevan esas marcas en la piel de las que no pueden desprenderse, estas marcas reconocidas como tatuajes comienzan a integrarse en la sociedad, sobre todo en la clase baja. El reconocimiento del tatuaje y su popularización se incrementó dos décadas después, en los barrios populares de Tijuana, Distrito Federal, Guadalajara, entre otros estados del país, se tiene que aclarar que estos establecimientos eran de origen clandestino.

No se tienen nombres de las personas que introdujeron el tatuaje a México, pero algunos de los que son mencionados entre la década de los 70's y 80's ya trabajaban en el país, "Tattoo de Tijuana" ³⁷ del cual nunca se conoció su nombre de pila, es uno de los pioneros.

Para 1980 se establece el primer local de tatuajes en Guadalajara, en el pasaje comercial llamado Parián, con licencia para tatuar, aunque las autoridades no tenían designado el giro comercial para estos establecimientos de forma legal, es por ello que no se contaba con un control sanitario y como no existía tal regulación por consiguiente se tatuaba con las herramientas y el material que se encontraba cerca, que se podía importar o incluso hacer bajo los estándares del ingenio mexicano, como Sergio Reynoso ³⁸ cuenta en diversos textos. Entre los tatuadores que aún podemos mencionar, además de Reynoso, que fueron pioneros son Güello, Socio, Chino de Tepito, Tony "Chacal" Serrano, Koreano, Mr. Lee, Sammy Ramírez, entre muchos otros.

37 Tatuador que trabajaba en un tianguis de Rosarito, este hombre trabajaba en una camioneta acondicionada con sillas además de ser el lugar donde vivía. Reynoso, Sergio. (2012). La vieja escuela: Los primeros locales del tatuaje. Editorial Mango, 126, 41.

38 Sergio Reynoso es un tatuador nacido en Guadalajara, Jalisco, quien fuera pionero en la nueva generación del tatuaje en México en los años 80's, actualmente radica en Salt Lake City, Arizona, Estados Unidos y colabora para la publicación mensual especializada en tatuaje, Tatuarte en la Piel.

La práctica del tatuaje no sólo se dio a conocer en los estados, es obvio que el Distrito Federal es uno, pilar en su desarrollo, concentrándose en el famoso Barrio de Tepito³⁹ y en la zona centro de la ciudad de México, en lugares como el tianguis del Chopo⁴⁰.

“El Chopo era un espacio de libertad a medias, podías ver a gente tatuando, pero no se podía tatuar así como así, no te dejaban entrar así de fácil, aunque despegaron muchas cosas de ese lugar, la misma gente del Chopo tatuaba sólo los sábados”.⁴¹

Los lugares que la gente más frecuentaba para realizarse un tatuaje eran las casas, si alguien tatuaba se corría de voz en voz, con el tiempo surgieron muchos lugares improvisados dónde acudir, muchos localizados en los bazares, que eran tianguis establecidos de manera formal en distintos puntos de la ciudad y del Estado de México y no fue hasta septiembre de 1993 que nace el primer estudio de tatuaje profesional y formal en la ciudad de México con el nombre de Tattomania, localizado en el centro comercial Galerías Plaza de las Estrellas, ubicado sobre la avenida Marina Nacional, el cual sigue abierto hasta el día de hoy.

Tampoco existió ninguna regulación por parte del gobierno mexicano hasta el año 2012, donde de forma oficial se informa a través del diario oficial de la federación, las normas que deberán considerarse para abrir un establecimiento o realizar el oficio de tatuar bajo la vigilancia de COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) por considerarse una actividad que puede tener algún riesgo sanitario por la introducción de pigmento en el cuerpo humano y el manejo de material punzocortante.

Con esta legislación la actividad de tatuar queda como una actividad regulada y autorizada en México.

39 Barrio formado por colonias de la Ciudad de México a partir de la Revolución de 1910 donde se establecieron: “*indígenas despojados, prostitutas, artesanos, obreros y maestros, quienes constituyeron la identidad actual tepiteña.*” *Cronología del Barrio de Tepito, op. Cit.*

40 Tianguis ubicado a un costado del complejo multifamiliar de Tlatelolco en el que se reúnen grupos de culturas urbanas generadas principalmente por jóvenes, en donde se puede encontrar ropa, accesorios, música, películas, entre muchas otras cosas.

41 Fragmento de entrevista realizada a Tony “Chacal” Serrano. García Solache, Adrián. (2012) *Tatuarte en la piel. Editorial Mango, 123 19.*

1.1.4 Mapa de estilos del tatuaje.

No existe ningún sustento teórico en donde se sitúen los estilos como un fundamento primario para formar parte del aprendizaje de la técnica de tatuar, entonces se propone en este punto establecer un mapa de estilos primarios.

Este mapa ha sido planteado en base a los datos de la investigación por cronología histórica, a través del uso del tatuaje en las civilizaciones y las diversas regiones del mundo y aportado de manera sustancial al tatuaje a nivel mundial hasta el día de hoy.

Tribal: El mismo nombre hace referencia a su procedencia, empleado en las tribus de todo el mundo, las principales formas de tatuaje eran líneas, puntos y señales básicas para comunicarse dentro del entorno social al que se pertenecía, el tatuaje tribal se desarrolla con el tiempo y deja de ser plano, comienza su evolución en la cultura de los celtas con la complejidad de los entrelazados, los laberintos, las líneas infinitas y las formas geométricas, este estilo se puede denominar como el padre del tatuaje.

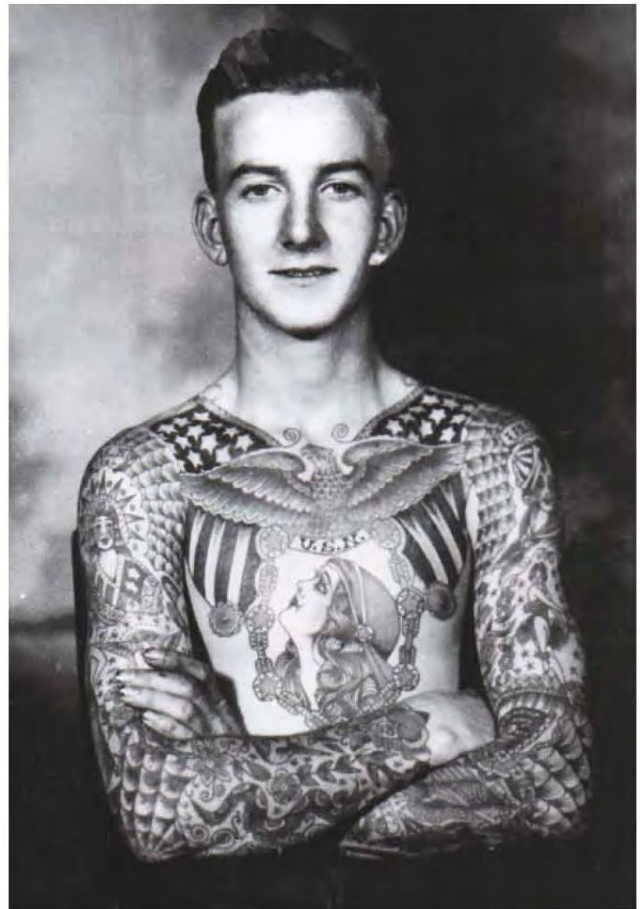
Menciona Hemingson que el estilo más popular en la actualidad de tatuaje es el tribal y en realidad ha sido así a partir de mediados del siglo XX, entonces, cuando una persona no está inmersa en el mundo del tatuaje y no sabe sobre estilos, cuando explica un tatuaje regularmente se refiere a un tribal como líneas que decoran su cuerpo, regularmente las personas que llegan a los estudios de tatuajes piden imágenes como soles, mariposas, imágenes en negro que resalten una parte de su cuerpo.

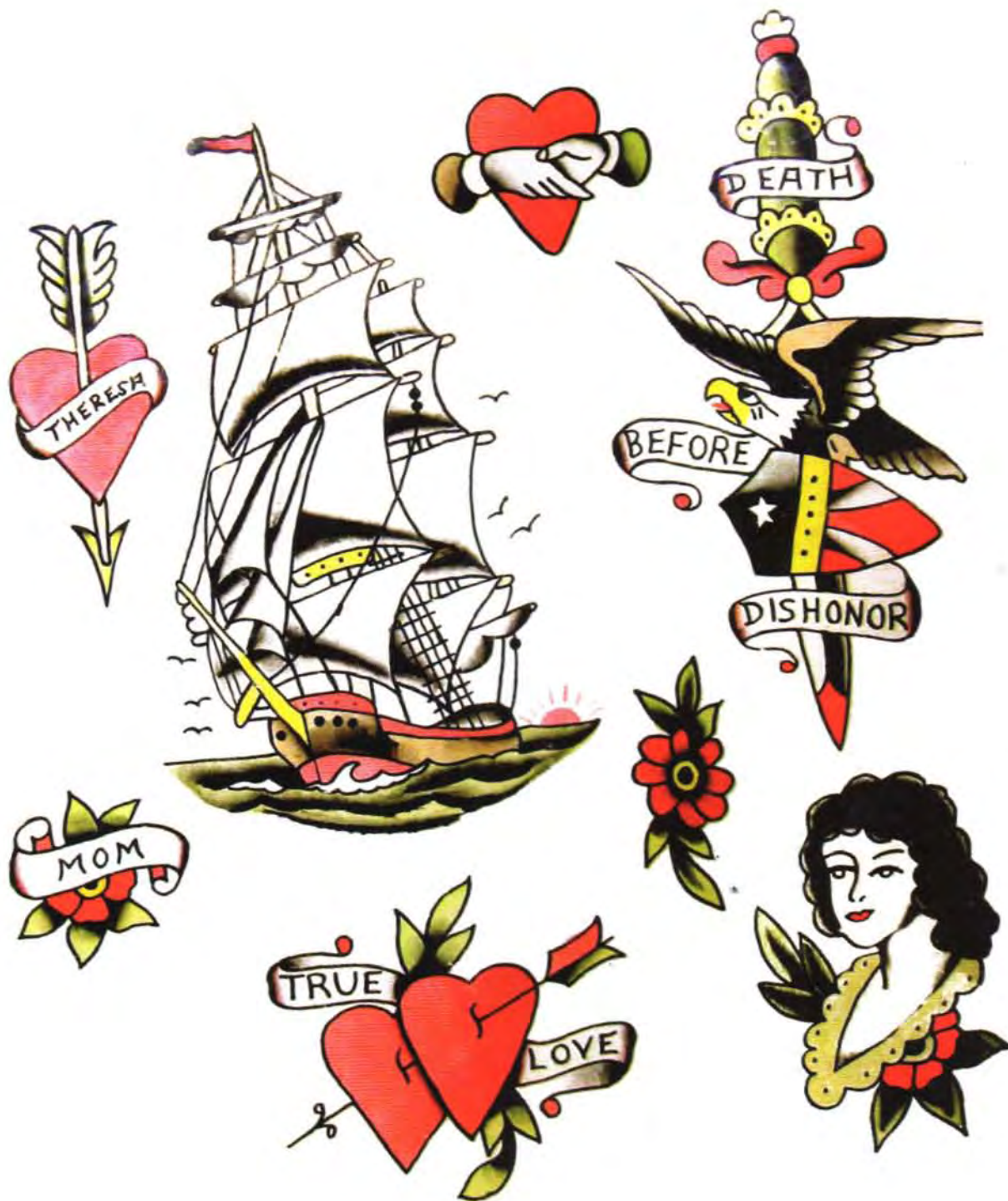
Fotografías: Encontradas en la red el sitio oficial de WWE: www.wwe.com 2016.

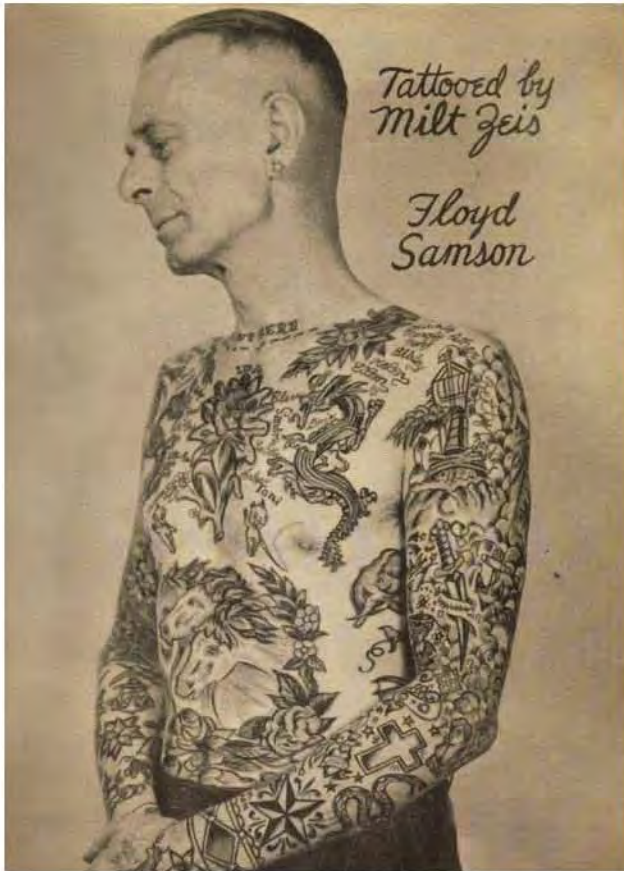
Tradicional americano: El encuentro de la cultura occidental con la oriental a través de los viajes marítimos cambió el rumbo de la historia del tatuaje, pues aunque ya existía en occidente, no se utilizaban las herramientas y los materiales como lo hacían en oriente, así que al mezclar los conceptos y la forma de trabajar los degradados, da origen a este estilo, que se caracteriza por utilizar líneas gruesas, colores básicos, degradado principalmente en el color negro, para dar el efecto de volúmenes, y por último y no menos importante, la estilización de diseños figurativos llegando al punto de abstracciones que dan la impresión de ser líneas sencillas, pero que logran llegar a eso, es la parte del diseño más compleja, en este estilo no se utilizan historias complejas, sino escenas a veces hasta divertidas e irónicas que juegan con la mente del observador.

Fotografías: Clerk Carol (2010). Vintage Tattoos, SevenOaks, Londres. Págs 133, 163, 201

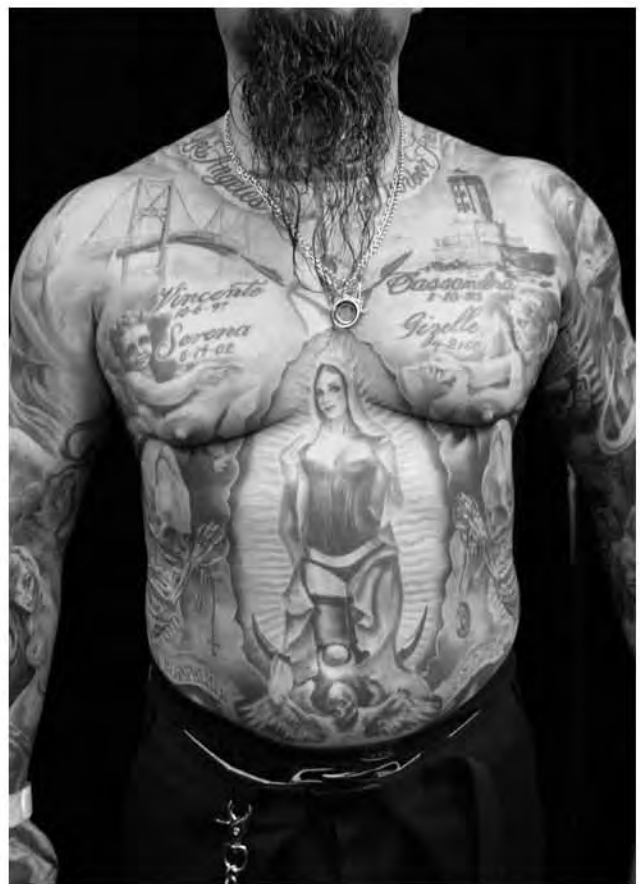
Fotografías: Clerk Carol (2010). Vintage Tattoos, SevenOaks, Londres. Págs 133, 163, 201

Fotografías: Clerk Carol (2010). Vintage Tattoos, SevenOaks, Londres. Págs 133, 163, 201

Black and grey: Es un estilo que nace de la influencia directa del tatuaje tradicional americano, procedente de la subcultura del Este de Los Ángeles y de las cárceles de California, con la llegada de los mexicanos que se trasladaban a los Estados Unidos en busca de una alternativa de vida mejor.

Las limitantes de recursos al que tenían acceso llevan al desarrollo de una técnica basada en la imitación de la realidad buscando contrastes y volúmenes por medio de luces y sombras donde las líneas casi son inexistentes, en el caso de que se llegue a usar la línea es llamada “fine line” hecha con una sola aguja, este estilo maneja la escala de grises, luz y sombra, éste es el cuarto y último estilo primario del tatuaje.

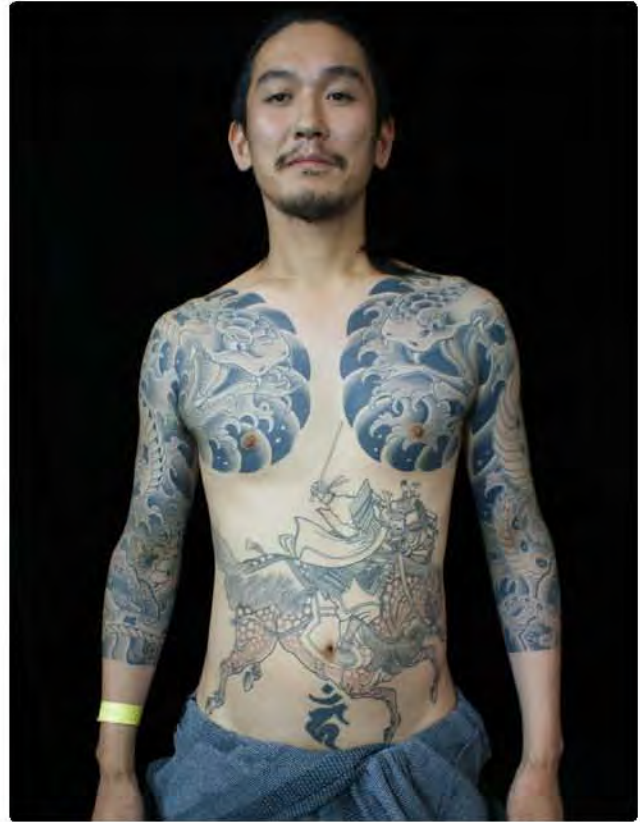
EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

De estos puntos se crea el mapa dando una coherencia del avance, resultado de la investigación realizada a la contribución de estilos y civilizaciones específicas que aportaron de forma significativa la forma de tatuar como hoy la conocemos y dando herramientas útiles para el futuro del tatuaje.

Fotografías: Berenice Vallejo (2015).

Japonés: Nadie sabe cómo fue su proceso de crecimiento y método para desarrollar una forma de expresión figurativa tan compleja, este estilo se destaca por tres motivos, el primero es la utilización de herramientas rudimentarias, su ejecución es compleja, con ellas se realizan líneas y rellenos con degradados que no se habían visto antes en otra cultura, lograr los degradados sería el segundo motivo, pues lo realizaban diluyendo la tinta en agua, con ello al crear complejos diseños podía manejarse profundidades en la composición. Y el tercer y último motivo es justamente la elaboración compleja de diseños que escenificaban imágenes de su mítica historia, donde los elementos iconográficos tenían que resumir historias complejas de leyendas o historias en cuerpos humanos completos, que parten del cuello hasta llegar a los tobillos. Estas tres aportaciones cambiaron la perspectiva de cómo realizar un tatuaje.

Fotografías: Berenice Vallejo (2015). Tatuajes de Hori Yoichi

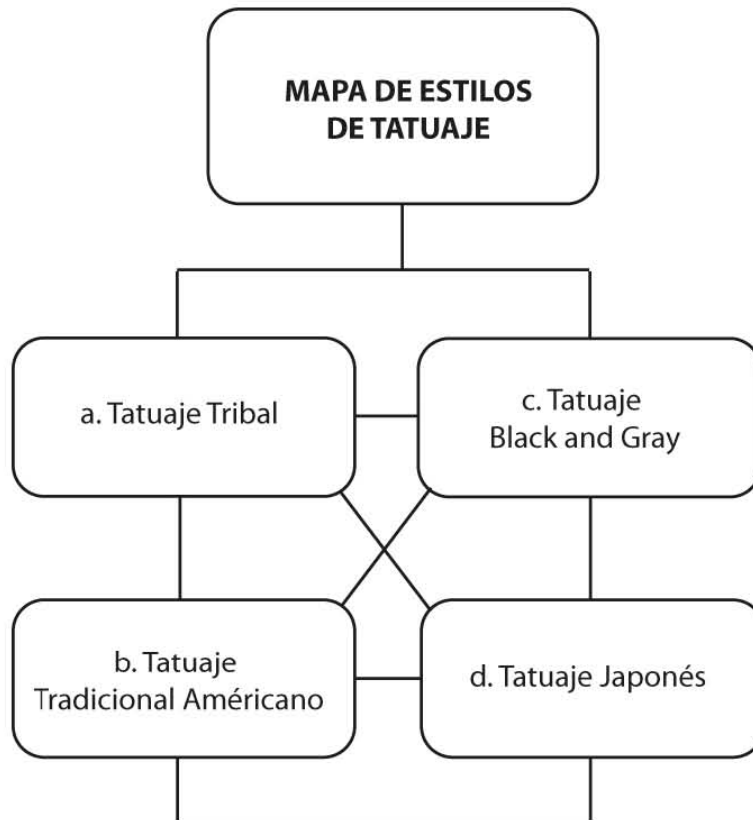

Fotografía: Cortesía Tatuajes de Hori Yoichi (2015).

Este mapa da la posibilidad de fortalecer la percepción de una nueva forma de aprendizaje del tatuaje, pues se debería utilizar como una herramienta de método para el aprendiz a tatuador que generalmente se ha inmerso desde tiempos remotos en esta búsqueda sólo con la observación y el aprendizaje heredado del maestro que lo dirige y acepta guiarlo.

1.2 Símbolo, signo y la señal dentro de la identificación de núcleos sociales en el tatuaje.

“La iconicidad es la base de la imagen visual. Podemos leer la imagen porque la reconocemos como una imitación de la realidad” dice Gombrich.

La visión del hombre no se toma como algo meramente físico, sino como una conducta procedente del razonamiento humano, de aquí que lo que veamos lo representemos, no es otra cosa que imitar la realidad y esto parte de nuestra incapacidad para ver la realidad tal como es, la traducimos a través de la expresión en todas sus formas artísticas y de lenguaje por medio de símbolos.

La capacidad que tenemos de transmitir una idea por medio del lenguaje no es otra cosa que abstraer por medio de símbolos y representar los elementos de la realidad para poder establecer una relación en la que otro individuo pueda entender y ha sido una necesidad transmitirlo por medio de expresiones figurativas.

Desde los inicios de la humanidad se han utilizado símbolos que acompañan al hombre a través de la historia, culturas y tiempos que van desde África hasta Medio Oriente y a toda América, por mencionar sólo algunos, pero sin importar la región o el tiempo, en todos ellos aparecen símbolos de pertenencia, sin embargo los símbolos y signos no tienen una diferencia clara, aunque muchos estudiosos han realizado análisis al respecto a partir de la semiótica, la psicología, la historia o la antropología, entre otras materias es difícil que las personas comúnmente hagan la diferencia adecuada, pues se refieren a símbolos y signos como una

misma cosa, de ahí que como primer paso hagamos la diferenciación.

“El signo siempre remite a un objeto, no entendido como “cosa” sino como idea representada, contenida en ese signo. Es el caso de la cruz para cristiandad o de la media luna para el Islam. Ese objeto aludido no está: sólo lo hace el signo que se encuentra en su lugar ⁴²”.

Para Umberto Eco “El signo se utiliza para transmitir una información, para decir o para indicar a alguien algo que otro conoce y que quiere que lo conozcan los demás también. Ello se inserta en un proceso de comunicación de este tipo: fuente - emisor - canal - mensaje - destinatario”. ⁴³ En cambio para Saussure plantea que “llamamos signo a la combinación del concepto y de la imagen acústica”.

La definición exacta es:

Signo: del latín signum. Es la partícula más pequeña dentro del campo de la expresión, su estructura tiene dos partes, el significado y el significante.

Símbolo: del latín symbolum. Es una invención humana, llamamos símbolo a toda síntesis de signos que ordenados de forma particular, tiene la representación sensorial de una idea que tiene un vínculo convencional y arbitrario, y la simbología es el estudio de los símbolos o el conjunto de ellos.

Señal: Marca o característica que distingue a una persona o cosa de las demás.

Por otra parte, a la cicatriz, marca en la piel o en cualquier otra superficie que haya dejado algo se le conoce como señal.

Una vez hecha la definición, pasemos al origen de todos los símbolos que es el “punto”, a partir de él puede generarse una línea que se transformará en imágenes y éstas se convierten en un mundo de posibilidades de mensajes, realizados en formas y en técnicas diversas. “El punto es el elemento primario de la pintura y en especial de la obra gráfica” ⁴⁴. Pero cerraré mi campo de visión al tema que me compete, en este caso, el tatuaje.

Los símbolos dentro del tatuaje varían dentro de la historia, de una época a otra y de un lugar a otro, el fin es transmitir una idea convirtiendo a éste en una forma de lenguaje, “el cual se puede definir como una facultad, como una capacidad que es la de simbolizar, es decir, la de poder representar los elementos de la realidad por medio de

⁴² Ciurana, Emilio Ángel (2006). El libro de los símbolos, México: Oceano, Pág. 10

⁴³ Eco, Umberto (1980). Signo, Barcelona: Ed. Labor Pág. 21

⁴⁴

Kandinsky, Vasili (1996). Punto y línea sobre el plano, Barcelona: Editorial Paidós, Pág. 28

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

otro tipo de elementos -los signos- y de entender éstos como representantes de aquéllos”⁴⁵ que es lo que se hace todo el tiempo en cualquier ámbito del arte.

Todo está hecho para el observador, los simbolismos los colocamos de tal manera para que sean leídos por el observador, un ejemplo claro es la forma en que el tatuaje japonés ha adoptado la costumbre de colocar la cabeza de los peces koi o figuras hacia el frente del cuerpo humano, pues está hecho para los observadores y desde un punto de vista, así que retomemos la idea de la diferencia del sentido de la vista y la noción de la verdad, donde una cosa no es igual a la otra, lo hacen notar con el ejemplo del bisonte de Altamira⁴⁶ donde el trazo de una línea representa a un bisonte real, simplemente es la abstracción que mentalmente hacemos a través de la observación, concretando líneas para dar una idea de lo que puede ser.

También ejemplifico con el bonsái y haciendo la comparación con un árbol normal semejante, pero no igual en naturaleza, sino por características similares.

Una reflexión importante es tener en cuenta que la vista es indispensable para poder comprender nuestra existencia, el interpretarlo de forma figurativa de diversas maneras es indispensable, pues queremos hacer tangible algo que no podemos explicar, no se pueden explicar las emociones que nos desata el hecho de ver un atardecer, tratamos de capturar un momento, de entender la perspectiva, de interpretar el color, pero no podremos definir tal cual la sensación que nos produce simplemente, realizaremos algo que englobe ese sentimiento para poder comunicarnos con otros que lo hayan vivido, así estableceremos un acuerdo por medio del significado de los simbolismos de lo representado.

⁴⁵ Ciurana, Emilio Ángel (2006). El libro de los símbolos, México: Oceano, Pág. 17

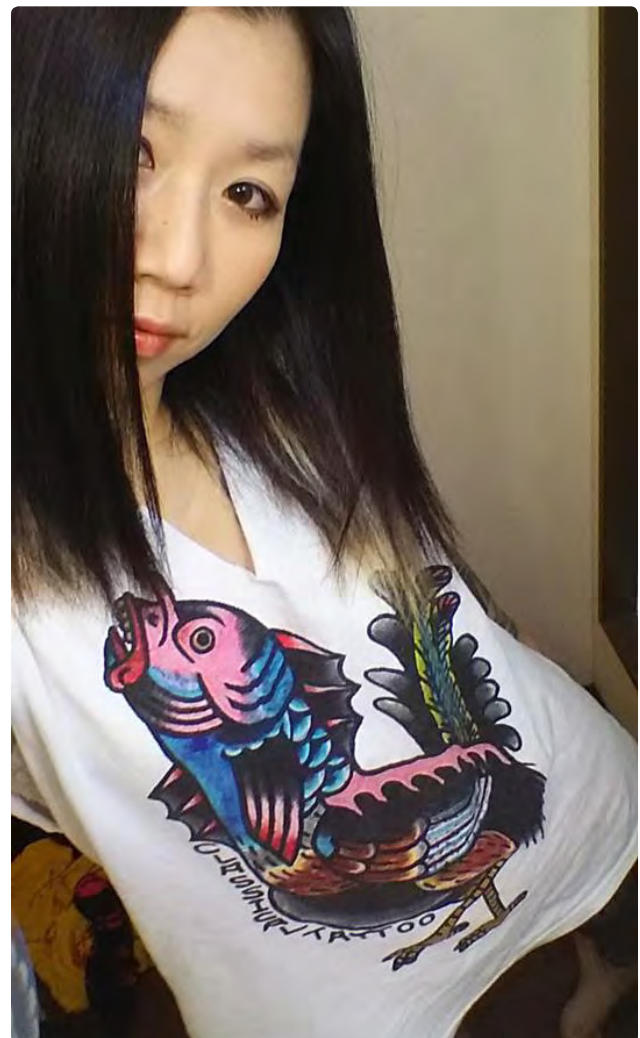
⁴⁶ Pintura rupestre de un bisonte encontrada en una cueva al norte de España llamada Altamira.

Las señales en el cuerpo es esa constante necesidad de preservar esos símbolos que para el ser humano son importantes, es como mostrar por medio de ellas lo que somos, es una forma de comunicación, un lenguaje que no es realmente leído por otros, pero que al mismo tiempo nos ubica dentro de un grupo de personas con esta misma característica, el portar un tatuaje.

Para complementar este punto se integra el reportaje de una mujer tatuadora, Itoyo, que ejemplifica su relación con el tatuaje en su entorno social y su estilo simbólico realizado en 2013.

ITOYO KINOSHITA

“Un destello del sol naciente en nuestro país”

Fotografías: Cortesía de Itoyo. 2013. Para Tatuarte en la Piel.

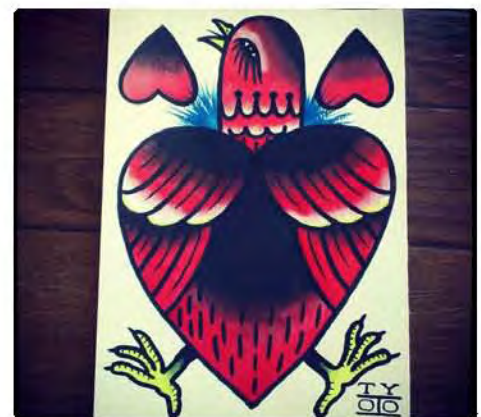
Invitada a tatuar en la Ciudad de México, Itoyo, una mujer de 34 años que visitó hace unos días nuestro país, proveniente de Shiga, un poblado cercano a Kioto en Japón, nos comparte su trabajo.

Con ocho años de experiencia, comenzó a tatuar por su acercamiento al arte desde muy temprana edad, desarrollando piezas con técnicas tradicionales, Itoyo vino al Distrito Federal para estudiar en una escuela de Artes dirigida por un Japonés, así que para finalizar su viaje se acercó a una tienda de tatuajes en Coyoacán, donde pidió con su nulo español un tatuaje, el tatuador que la atendió fue Moroko, Itoyo regresó al siguiente día a Japón y envió en agradecimiento un disco como presente al tatuador, ése fue el inicio de sus múltiples viajes a México, como ella nos cuenta “Primero me tatuó Moroko, yo era su cliente, después de mucho tiempo me enseñó a tatuar”, el interés de Itoyo la llevó a convencerlo de que le mostrara cómo tatuar.

Fotografías: Cortesía de Itoyo. 2013. Para Tatuarte en la Piel.

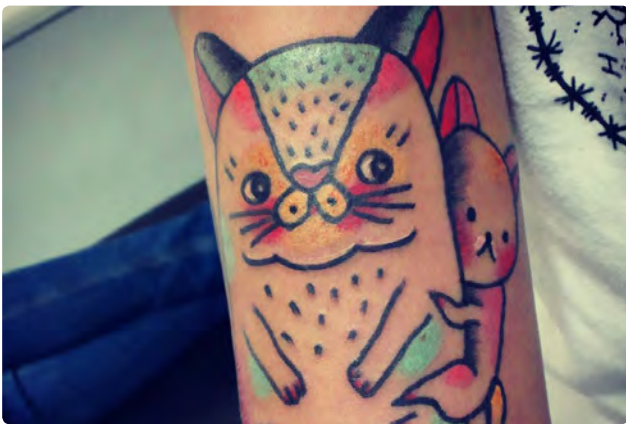
Una mujer sencilla, sonriente todo el tiempo, tiene una hija de 6 años y comparte su tiempo en Japón, entre su trabajo en una fábrica y el estudio de tatuajes privado del que es parte, se da a conocer a través de recomendaciones y de redes sociales, además se da tiempo para hacer parches con sus propios diseños y acuarelas que vende a través de internet o personalmente.

Fotografías: Cortesía de Itoyo. 2013. Para Tatuarte en la Piel.

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

Ahora en su estancia en el norte de la ciudad tuvo la oportunidad de tatuar, quienes la buscan saben que Itoyo realiza su propio estilo que ha desarrollado y logrado imponer a pesar de los comentarios de su maestro, “los clientes solicitan el diseño y yo hago la interpretación, hago lo que me nace”, con una particular forma de conceptualizar, entre su trabajo vemos kewpies ⁴⁷ en donde combina su estilo, el diseño tradicional americano y su influencia japonesa, así como en el resto de sus diseños justo con un toque infantil.

Fotografías: Cortesía de Itoyo. 2013. Para Tatuarte en la Piel.

⁴⁷ Las muñecas y figurines de Kewpie se basan en la tira cómica “Ladies’ Home Journal”, son ilustraciones de Rosa O’Neil. La tira cómica apareció en 1909 y las pequeñas muñecas se hicieron muy populares durante el siglo XX. Las muñecas fueron producidas por primera vez en Ohrdruf, un pequeño pueblo de Alemania, que en ese entonces era famoso por su producción de juguetes. Las muñecas se fabricaban con bique y luego celulosa. En 1949 Effanbee creó la primera versión en plástico duro. Estos diseños fueron comunes en flash del tatuaje durante 1900, para la década de los 50’s, Kewpies fue visto como pasado de moda y fue disminuyendo su popularidad, los diseños de estos figurines pueden encontrarse en las hojas de flash vendidos por Percy Waters, Milton Zeis. Los Kewpies son casi tan populares hoy en día como lo fueron en la década de 1920.

En Japón existe una gran tradición en el tatuaje, es curioso que Itoyo adoptara de otras culturas el tipo de diseño y trasladara a sus propias creaciones de una forma tan particular.

Fotografías: Cortesía de Itoyo. 2013. Para Tatuarte en la Piel.

Ha sido invitada a tatuar a España, entre otros lugares, lo importante es que se debe trabajar por crear un estilo propio, lo que es difícil de conseguir en el ámbito de la creatividad. Lo que muchos buenos tatuadores no pueden decir por más rica que sea su técnica.

“Ahora es más común encontrar en estudios a mujeres tatuadoras en el Japón, pues atraen clientes”

Fotografías: Cortesía de Itoyo. 2013. Para Tatuarte en la Piel.

1.2.1 Símbolos, signos y señales de mayor uso e imágenes clásicas dentro del tatuaje.

De las civilizaciones de las que se tiene registro que realizaron tatuajes utilizándolo como parte de su cultura, sólo algunas marcaron un precedente para el tatuaje como hoy lo conocemos, en su mayoría se utilizó de primera mano la representación de la naturaleza, destacar cualidades de animales para resaltar la de los individuos es de uso común en todos los tiempos, aves, insectos, motivos florales, animales marinos, hasta la misma representación humana, figuras geométricas complejas, utilizados siempre estos símbolos con fines sociales o religiosos, como es comentado por Andy Sloss ⁴⁸.

48 Sloss Andy y Mirza, Zaynab (2010). Tatuajes, Barcelona: Ediciones Barcelona, Pág. 8

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

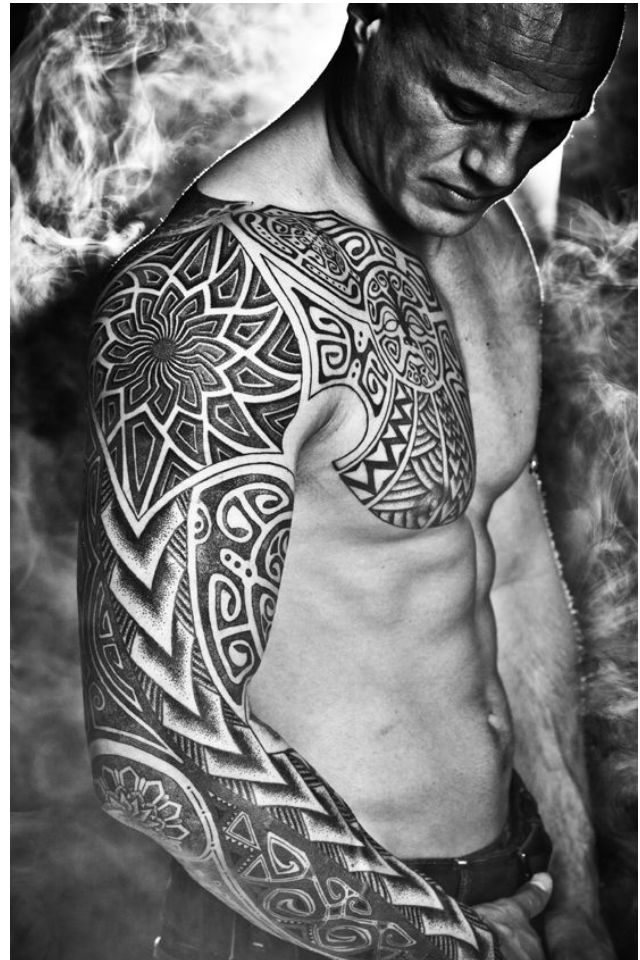
En la cultura egipcia tuvo gran relevancia el tatuaje y sobre todo en las mujeres, de acuerdo a las momias que han sido encontradas, se han podido relacionar los puntos y las líneas, regularmente tatuados en la parte baja del vientre como ritual relacionado con la fertilidad y maternidad, también se han encontrado otras momias con tatuajes pictográficos que tienen relación con Neith, con fines militares, entonces por los documentos encontrados no sólo se tatuaban imágenes relacionadas con la naturaleza, sino que tenían que ver con sus dioses y el poder que éstos podían transmitir.

En la cultura Ojibwa se tatuaban en el rostro, justamente en frente y mejillas para controlar el dolor de cabeza o muelas, en otras culturas podemos ver este tipo de arte similar, como lo es el caso de los Maorís de las islas Polinesias y aunque muy parecido, el tipo de tatuaje en Borneo, por utilizar, al igual que los maorís, técnica y utensilios similares, y por supuesto el tipo de símbolos ornamentales usados, el tipo de tatuaje tribal como lo conocemos hoy en día puede agradecerse a las tribus de Borneo, menciona Hemingson “Los tatuajes tradicionales de los hombres son grandes diseños en forma de animales como perros, escorpiones, cangrejos y muchos otros símbolos se arremolinan y cubren partes importantes de brazos, piernas y torso de los habitantes”.⁴⁹

También tenemos el caso de los Aztecas y Mayas que hacían resaltar sus logros por medio de estas marcas, aunque ellos también utilizaban un lenguaje desarrollado en imágenes. Todo este tipo de tatuaje es denominado tribal y en los últimos años una variante denominando el estilo blackwork⁵⁰, en el que se destacan diseños que forman en el cuerpo líneas o puntos y llegan a ser figuras geométricas o un

49 Hemingson, Vince (2011). *La Biblia del Tatuaje: Una referencia para el body art*. Grupo Editorial Tomo, México D.F. Págs. 38

50 Tatuaje tribal en donde se hacen dibujos rellenos por completo sin sombras a través de hacerla a base de puntos, siempre en tinta negra ya que era aún más difícil encontrar en plantas o minerales los colores y que no causaran algún tipo de alergia o reacción en la piel.

Fotografías: Cortesía de Peter Madsen. 2015. Para Tatuarte en la Piel.

diseño figurativo, en muchos de los casos se toma en cuenta la forma del cuerpo como referencia para el diseño, siempre realizado en tinta negra. Aunque estas líneas no siempre se marcaban sino sólo se dibujaba sobre ella, como es el caso de África central y del sur, en donde las tribus utilizaban pintura blanca para realizar decoraciones por encima de la piel, pues en su color, no se notaban las imágenes hechas de forma tradicional, lo que determinó la aparición de otra forma de modificación corporal “la escarificación”, donde por medio de heridas en la piel la cicatriz ayudaba a ver las formas o figuras en forma de relieve, regularmente

formaban con líneas patrones texturas en la piel por pequeñas marcas. Lo importante en esta parte es resaltar que tanto en África como en otras regiones del mundo, como Europa o América, fue utilizado este tipo de tatuaje. Muy convenientemente podemos ver también al tatuaje Celta como uno de los principales aportadores, en donde utilizaban el círculo y una gran variedad de espirales, utilizando cuadrículas como base de sus figuras, integrando también a la naturaleza con animales y plantas, de alguna forma rotaron la cuadrícula, “es importante puntualizar que el tatuaje celta desapareció por mil años y fue retomado por los vikingos, quienes desarrollaron un estilo similar, entrelazados

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

basados en serpientes y aves es conocido como Urnes, perdiendo el equilibrio, la simetría y belleza de formas ⁵¹". Las líneas entrelazadas que parecen no tener principio y fin tienen su origen en la representación del ciclo de la vida y tienen que ver con la complejidad de la naturaleza, las imágenes que provienen de esos contornos celtas "provienen del famoso libro de Kells, un manuscrito ilustrado de manera ornamental hecho por monjes irlandeses alrededor del año 800 d.C. Su nombre proviene de la abadía de Kells, en County Meath, en Irlanda, donde se conversó durante toda la época Medieval ⁵²".

Uno de sus símbolos más arraigados es la cruz medieval que además de llevar entrelazados y círculos lleva una gran carga simbólica, recordemos que esta cultura adoraban al sol y la luna, la cruz fue la forma de unir dos elementos importantes, uno representa la eternidad y el amor infinito a Dios y la cruz, los cuatro puntos cardinales de la tierra como una comunión entre lo terrenal y lo místico.

Fotografías: Hemingson, Vince (2011). *La Biblia del Tatuaje: Una referencia para el body art*. Grupo Editorial Tomo S.A. de C.V., México D.F. Págs 78 y 79

⁵¹ Sloss, Andy y Mirza, Zaynab (2010). *Tatuajes*, Barcelona: Ediciones Barcelona, Pág. 72

⁵² Hemingson, Vince (2011). *La Biblia del Tatuaje: Una referencia para el body art*. Grupo Editorial Tomo, México D.F. Págs. 78

Sloss y Mirza mencionan que el tatuaje celta ganó nuevamente interés a partir del siglo XIX con el interés arqueológico lo que motivó a J. Romilly Allen y George Bain a publicar el libro de Bain Arte celta: los métodos de la elaboración, los cuales fueron retomados en los años 70's para la elaboración de tatuajes, ya que los diseños eran copiados de dicho libro.

En oriente como en Japón y como en el resto de las culturas, se señalaban a las personas y se les identificaba por medio de líneas sencillas, con el paso del tiempo fueron creando su propia simbología y representación de la misma. En el caso de los criminales a principios del siglo XVII, tatuaban a los delincuentes con la figura de un perro en la frente, pero eso con el tiempo ha cambiado y dentro de las imágenes clásicas del tatuaje japonés, podemos encontrar los dragones como símbolo de tradición, un animal mítico que los emperadores y héroes utilizan como emblema, se dice que vuelan menos que los dragones occidentales, la leyenda proviene de que algunos peces crecieron de forma desproporcionada, pero no se tiene registro real y físico de ello, dentro de esta historia también tiene que ver el pez koi, que dicen son los que se convierten en dragones

Fotografía: Cortesía Tatuajes de Hori Yoichi (2016).

tras subir hacia una cascada en contra de la corriente, obteniendo esto último como recompensa, asociado con la perseverancia y la fortaleza, entre otros símbolos se tiene también “La Gran Ola” de Hokusai, que ofrece una visión casi mística de los fenómenos naturales y que ataca al monte Fuji, entre muchas otras imágenes que han utilizado los japoneses se puede mencionar las imágenes de los samurái, realizando escenas míticas de batallas.

Fotografías: Katsushika Hokusai, Ola en alta mar en Kanagawa. (1831-1834), Grabados Japoneses, Gabriele Fahr-Becker. Editorial Taschen 2002. Pág.150

El tatuaje japonés entonces hace una propuesta de contar historias de leyendas, mitos e historia de su cultura y ancestros, ejemplifica las virtudes a través de escenas que cobijan al cuerpo a través de la composición, tanto de la imagen como de la silueta humana, siempre utilizando símbolos de su cultura.

El tatuaje tradicional americano fue influenciado en gran medida por los viajes de los marinos a diferentes partes del mundo donde encontraban a tribus y culturas con diversas marcas en la piel, obviamente con diversos estilos, consiguiendo que poco a poco se introdujeran imágenes que serían hasta el día de hoy un referente para la cultura del

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

tatuaje, como es el caso de los cráneos que se tatuaban en todas sus formas, agregando elementos como rosas, anclas, corazones, frases o nombres, rostros de familiares o imágenes de mujeres en pose sexy, denominadas pin up, para recordar a sus familias, anclarse a una vida normal civilizada o como amuleto de buena suerte, los elementos juntos o individualmente tienen un significado, pero que se determina dependiendo del tiempo, el lugar y la región por la similitud de la imagen.

Fotografías: Clerk Carol (2010). Vintage Tattoos, SevenOaks, Londres. Págs 147 y 183

Éste es un claro ejemplo de que el tatuaje está ligado con su historia al manejo de símbolos, de representaciones, tratando de capturar la esencia de la naturaleza que quizá comenzó marcándose en las paredes de una cueva hasta llegar a la piel, lo importante era reflejar la realidad, lo que se observaba, así que como en las

THIS PAGE AND OPPOSITE: Memorial crosses, hearts and banners for girlfriends and mothers, by Doc Forbes.

Fotografías: Clerk Carol (2010). Vintage Tattoos, SevenOaks, Londres. Págs 147 y 183

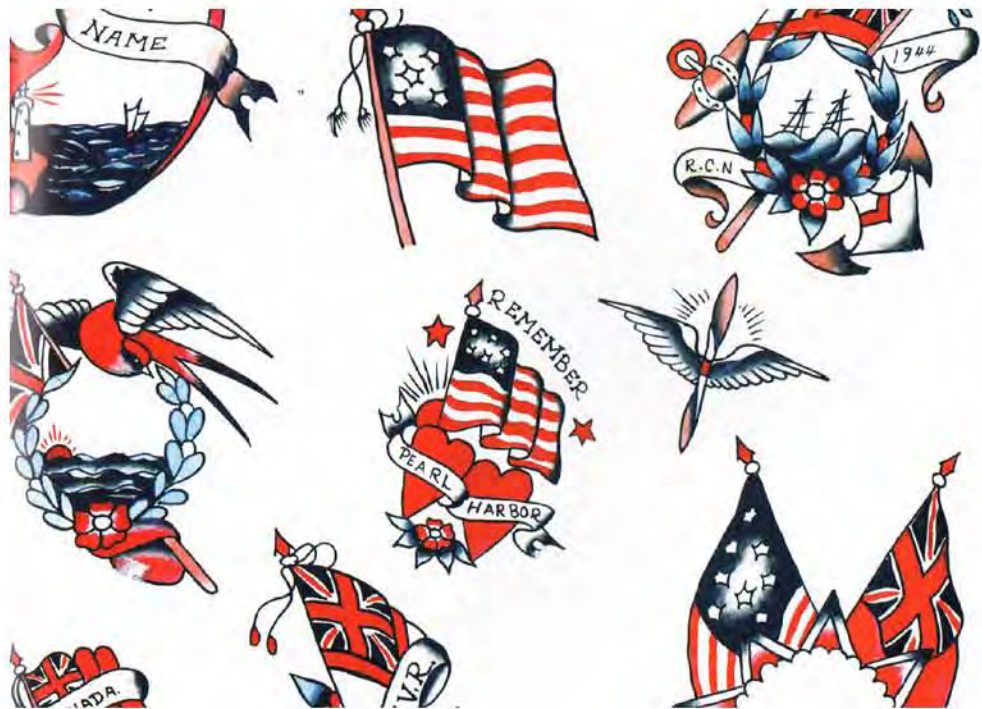
Este último párrafo puede ser complementado con lo dicho por Erich Fromm en *El lenguaje olvidado* donde plantea “la existencia de lo que él considera un lenguaje simbólico, único para toda la humanidad que tiene la capacidad de conectarnos con las capas más profundas de nuestra personalidad”. Partiendo de esa idea,

Fromm establece una tipología de símbolos de acuerdo a la relación entre éste y lo simbolizado que, en realidad, estaría más cerca de ser un sistema de signos: el convencional, el accidental y el universal ⁵³.

“Un signo es algo que, para alguien, representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter”.

La relación que existe entre el símbolo y lo que representa es muy amplia, dentro del tatuaje no es la excepción, pues es al fin y al cabo imagen, una muestra de lenguaje, una técnica que sólo se utiliza para representar, plasmar ideas, lo vivido y el pensamiento, es impresionante ver cómo existe una gran diversidad de imágenes que son clásicas para los diferentes tipos de tatuaje y de épocas. Como los tigres, el ave fénix y la flor de loto pues “no todos los signos remiten a su objeto de la misma manera ni con el mismo tipo de vínculo” ⁵⁴ como lo sostiene Peirce y mencionado por Ciurana, en donde la flor de loto representa la aspiración y el potencial de los humanos por nacer como flor del pantano y ser gloriosa en la superficie.

Dentro de la historia del tatuaje se debe hacer mención que del estilo tradicional japonés, se enriqueció la forma de tatuar en América, gracias a los marinos que viajaban y que al pisar suelo asiático absorbieron la forma de hacer el tatuaje, recreando la forma de hacer sombras para dar profundidad a base de diluir la tinta con agua, técnica aprendida en esos viajes al continente asiático y con ello logrando lo que hoy conocemos como el estilo tradicional Americano, pues recordemos que el tatuaje en suelo asiático no se hacía para los extranjeros.

53 Ciurana, Emilio Ángel (2006). El libro de los símbolos, México: Océano. Pág. 20

54 Ciurana, Emilio Ángel (2006). El libro de los símbolos, México: Océano. Pág. 10

Fotografías: Clerk Carol (2010). Vintage Tattoos, SevenOaks, Londres. Págs 96 y 97

El tatuaje en América del norte y específicamente en los Estados Unidos tomó una nueva vía justo en su frontera sur con México, donde los símbolos cambiaron y se mimetizaron unos con otros para resolver lo que conocemos como tatuaje chicano o black and gray, realizado con solo pigmento de color negro, y que a base de ser rebajado el color con agua, se pueden utilizar diversas tonalidades, justamente como lo hacían los asiáticos. El estilo chicano se ha convertido en todo un icono del tatuaje donde los símbolos recurrentes son las imágenes de santos católicos, los rostros de familiares, la escritura caligráfica para realizar nombres o frases, así como la figura femenina toma un papel importante, pues es representada en diversas actitudes y poses, imágenes provenientes de las pandillas del estado de California, así como de la cárcel.

En la actualidad los símbolos que han sido tradicionales para diversas culturas a través del tiempo siguen siendo utilizados hoy en día y a su vez se integran nuevos elementos conforme la sociedad va transformando su comportamiento, dentro de los símbolos más solicitados en la actualidad son las estrellas en todos tamaños y formas, las cruces, los cráneos y recientemente las plumas de aves y el signo de infinito.

1.3 La importancia de la persona tatuada ante la sociedad y para sí misma.

Es cierto que “en su mayoría, los símbolos son culturales, se gestan y se comparten en el seno de una época, cultura o sociedad y, por ende, pueden cambiar y, de hecho cambian”⁵⁵. Dentro del tatuaje existe una gama amplia de simbolismos que se han utilizado para marcar la piel como se mencionó antes.

El tatuaje desde tiempos remotos fue tomado como una forma de aceptación social dentro de ciertas culturas, se debe mencionar de dónde provienen estos ritos que contemplan un marco histórico que se empleará como un claro antecedente social.

Los misioneros del siglo XVII que viajaron a América declaraban en sus informes que todas las tribus que encontraban, la mayoría de sus miembros, portaban tatuajes que solían estar asociados con creencias mágicas y religiosas, nuevamente como rito de iniciación entre la niñez a la edad adulta, en algunos casos tenían su fundamento como rito curativo, para aliviar dolores de cabeza o dolor de muelas, como al colocar tatuajes en las mejillas en el caso de los Ojibwa cuyos malestares eran causados por los malos espíritus.

⁵⁵ González Ochoa, César (1986). Imagen y sentido, México: UNAM. Pág. 9

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

“Los habitantes de la isla de San Lorenzo, en el mar de Bering, cuentan con una historia del tatuaje que data desde hace más de 3,500 años. Todos los Inuit practicaban el arte del tatuaje y era más destacado entre las mujeres”⁵⁶.

Es importante mencionar que el tatuaje también lo adoptaban como forma de identificación de rangos, no muy lejos de lo que pasa ahora en bandas criminales, en la cultura Maorí se podía hablar de un árbol genealógico identificando al individuo por su familia, genes y tradición, como lo menciona Hemingson. Al final el individuo era leído en la sociedad de una forma profunda, pues se entiende entonces que de ahí partía la conducta del individuo ante los demás, en este punto puede ser una bendición o una condena, pues la procedencia entonces podía alterar la forma de trato de la sociedad entera a la que se pertenecía, como bien lo menciona el autor “también revelaba la posición política, social y militar del individuo”, entre los Iban de Borneo se apreciaban sus logros militares por el número de tatuajes que portaban, lo que hacía alcanzar un rango más elevado entre más tatuajes se tuvieran, dentro de otra cultura, al parecer más antigua que los maorí, son las tribus de dayak de Borneos, con evidencias arqueológicas de por lo menos 40,000 años de antigüedad que se tatuaban en relación con sus creencias espirituales y los cuales cortaban las cabezas de sus enemigos y los coleccionaban a manera de trofeos, es por ello que los tatuajes representaban sus logros y servían como protección, una especie de amuletos, en estas tribus las mujeres son las que tatúan, nunca los hombres, ellos sólo realizan el diseño y las mujeres también tatúan a las mujeres de su comunidad desde que tienen aproximadamente 8 a 10 años de edad, el proceso es largo, de por lo menos 4 años para poder ser tatuadas en brazos y piernas, siempre tiene que ser cuando son menores de edad, pues jamás se tatúan a mujeres que ya han procreado por considerarse ofensivo para la madre.

En Tailandia se festeja aún en la actualidad una especie de exposición de tatuajes año con año donde se presenta como ofrenda al tatuador un regalo que pueden ser flores, incienso, entre otras cosas, si el tatuador decide que el fin por el que quieres tatuarte es el adecuado, lo realiza, sino te encomendará realizar una acción con el fin de que ganes el poderte tatuar, la comunidad lo hace con fines mágicos y espirituales, pues son plegarias de protección las que llevarán tatuadas en el cuerpo y durante la festividad, muchas de las personas entran en trance tomando el comportamiento de las imágenes tatuadas en su cuerpo, como puede ser el caso de algún animal salvaje y se dice que la persona es apoderada por el espíritu del animal que se lleva tatuado.

En otras civilizaciones no sólo se realizaban tatuajes por actos de fe y religiosos,

⁵⁶ Hemingson, Vince (2011). *La Biblia del Tatuaje: Una referencia para el body art*. Grupo Editorial Tomo, México D.F. Págs. 38-40

como es el caso de medio oriente, donde se tatuaban cruces como recuerdo de sus viajes registrados en bitácoras de los peregrinos cristianos. En Medio Oriente la actividad también era realizada por las mujeres como una forma de curar, colocándolos en la parte del cuerpo dañada y en el caso de los tatuajes estéticos se realizaban con un mayor volumen.

El fin siempre ha sido el mismo, resaltar cualidades y dar un valor al dolor por el que una persona que se tatúa pasa, es como la medalla o la insignia que denota una acción realizada de alto carácter simbólico y merece ser enmarcada, o como si esas marcas en el cuerpo nos protegieran de algo, durante cientos de años los hemos utilizado como amuletos, con fines mágicos y místicos, somos supersticiosos y esto nos da de alguna forma la idea de tener protección.

Los utilizados por los marinos americanos, representaban una forma de retratar su realidad por medio de símbolos, complementando con sus ideas, mitologías o sueños, muchos de ellos lo hacían con el fin de tener esas “medallas de guerra” o como amuletos ante sus viajes.

Entonces es claro que representar una idea dependerá de todo el marco cultural que nos rodea como grupo social y se tomará como “propia una imagen o en su defecto un concepto para representarme como individuo dentro de la sociedad a la que pertenezco”, o sea es un medio de identificación social dentro de un grupo de personas.

Es importante hacer notar que el uso del tatuaje en la actualidad no sólo es para las personas rebeldes que buscan una forma de proyectarse anárquicamente ante la sociedad, sino que está siendo un estilo de vida retomado por un campo muy amplio, aunque casi siempre con fines estéticos, como un buen ejemplo se menciona el tatuaje de micropigmentación utilizado para resaltar ciertas partes del rostro, como lo son la boca y los ojos. Estudios de belleza y centros enfocados al cuidado del cuerpo han incorporado el tatuaje cosmético como parte de sus

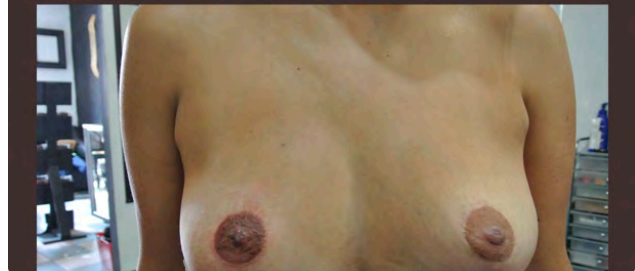
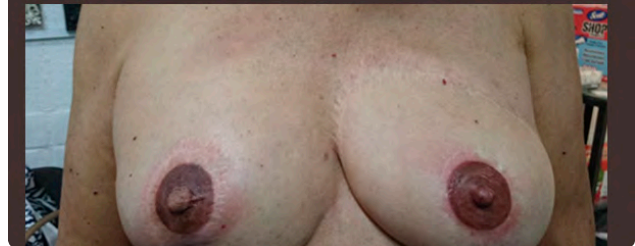
servicios.

Fotografía: Encontradas en la red el sitio oficial de la Asociación Mexicana de Micropigmentación A.C.: <http://www.ammicropigmentacion.com/productos.html>. 2017.

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

Dentro de estas aplicaciones también se tiene referencia de un tipo de tatuaje realmente particular que tiene que ver directamente con el tatuaje estético, pero en este caso para uso médico, utilizado principalmente por cirujanos plásticos enfocados en reconstrucciones, como es el caso de las mujeres que han pasado por mastectomía radical, en el caso de haber padecido cáncer de mama, en dicho caso se realiza un tatuaje simulando el pezón y visualmente mejora el aspecto. En México, médicos como el Dr. Éric Santamaría Linares, especialista en Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, quien colabora tanto en el sector salud público como en el privado, es un promotor del tatuaje estético funcional que ayuda considerablemente al estado emocional de las pacientes, ya que la reconstrucción no sería perfecta si no parece un seno con pezón y aureola. Actualmente el Dr. Santamaría cuenta con un equipo de tatuadores profesionales que realizan el trabajo una vez que lo autoriza. Dentro de este procedimiento se cuenta con la atención, la seriedad, el profesionalismo y la higiene que debe tener un tatuaje, al igual que este caso, se generan tatuajes para cubrir cicatrices en todo el cuerpo, ya sea con una imagen o tratando de simular el color de la piel, como en el caso de cirugías craneales que dejan cicatrices, en las cuales no nace nuevamente el cabello, en dicho caso el tatuaje cubre el área con el color del cabello para que los huecos sean menos notorios.

“El tatuaje reconstructivo se tomó como parte de una experiencia personal, no sólo por la realización de tatuaje en sí, sino por haber vivido la experiencia del cáncer de mama y ser sobreviviente del mismo. La explotación del tatuaje se ha dado no sólo en estos rubros, sino también es utilizado por marcas como parte de estrategias de venta, en donde se realza la idea de ser libre, diferente, independiente.

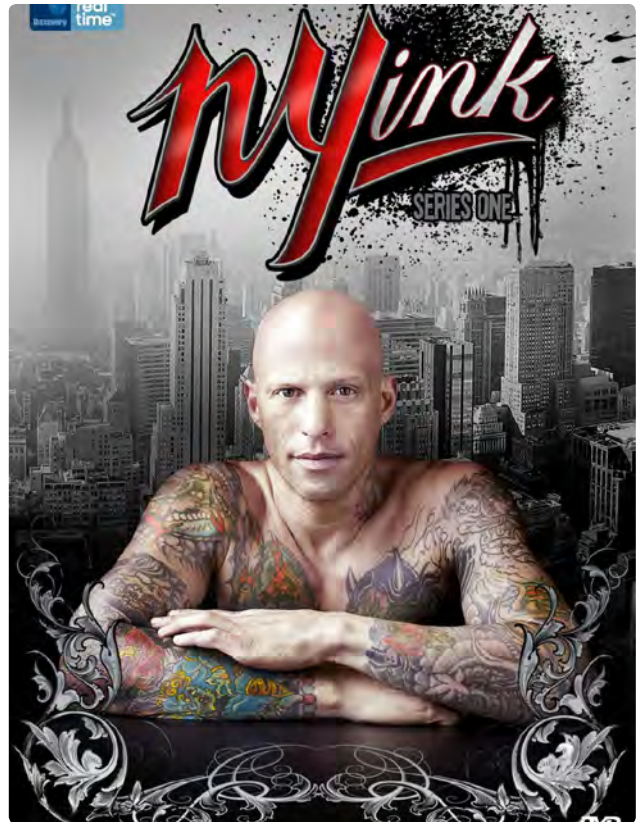
Fotografías: Berenice Vallejo (2013).

Estos productos se anuncian utilizando los medios masivos de comunicación, lo cual ha creado una reacción en cadena, no sólo en la gente que gusta del tatuaje sino se ha hecho el acercamiento de personas que creían estar muy lejos de poder poseer una señal en el cuerpo y seguir siendo parte de la sociedad sin ser discriminado por completo, pero así como los medios han ayudado, también han hecho de este movimiento una moda.

Se puede mencionar que el tatuaje comenzó con una nueva imagen cuando nació un programa de televisión en Estados Unidos y en México en televisión por paga llamado Miami Ink, en el canal TLC, basándose en el nombre de un tattoo shop (tienda de tatuajes) como es llamado en aquel país y en donde sus personajes principales son los tatuadores que realizan las piezas, en realidad es un reality show que abrió las puertas para desencadenar una curiosidad global, el tatuaje lo puede portar cualquiera, pues si regresáramos a la historia, entonces entendemos que existen muchos huecos y prohibiciones del tatuaje, que al ser públicamente aceptado, hoy en día por los medios masivos de comunicación se envía el mensaje global de estar socialmente aceptado.

“Los programas de televisión muestran eso, que es una moda, pero tiempo atrás sólo tenías un tatuaje si estabas en la marina, si eras un motociclista, o un pandillero. En estos tiempos todo el mundo tiene un tatuaje, muchos de mis clientes son doctores, abogados, gente que trabaja por la ciudad, hombres de negocios. Un buen tatuaje ya no es barato, ya no son los mafiosos los únicos que se tatúan”.⁵⁷

⁵⁷ Tommy Montoya, tatuador participante de el reality show New York Ink, de la cadena de televisión TLC, originario de Los Ángeles California. Amaya, Berenzain, Vallejo, Berenice. (2014). Tatuarte en la Piel, Tommy Montoya: El artista sin cámaras. Editorial Mango, 142, Pág 37.

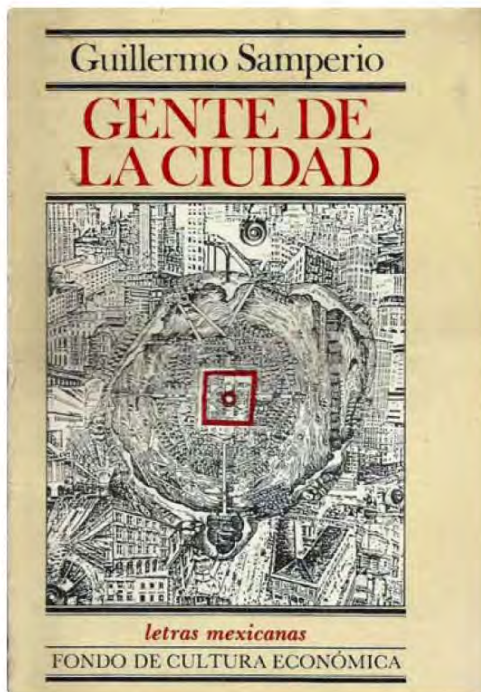
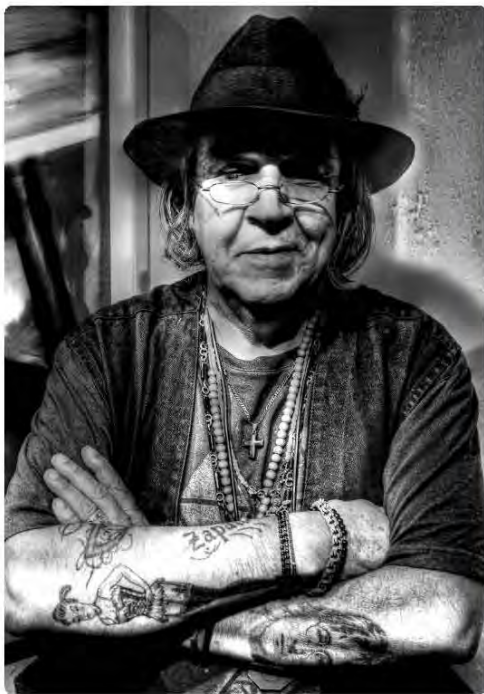

Fotografías: Encontradas en la red el sitio oficial de canal de televisión TLC: <https://www.tlc.com>. 2013.

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

Se puede tener también la percepción de la persona tatuada desde el punto de vista de diferentes personas con diferentes profesiones, he aquí fragmentos de entrevistas realizadas a diversos personajes que se encuentran en la vida diaria y que pertenecen al mundo del tatuaje:

- **Guillermo Samperio** es uno de ellos, proveniente del mundo de las letras desde hace 40 años, creativo y de singular personalidad, ha escrito, entre otras cosas, novela, poesía, ensayo y cuento, ha publicado en periódicos como el Financiero y el Milenio, entre otros, trabajó como funcionario público con cargos directivos en el Instituto Nacional de Bellas Artes y en Difusión Cultural de la Universidad de las Américas, ha recibido numerosos premios a nivel nacional e internacional y sigue dando talleres a todo lo ancho de la República Mexicana como en el extranjero.

Fotografía: Cortesía Guillermo Samperio (2013). . Para Tatuarte en la Piel.

“Todo comenzó apenas hace 10 años, pertenezco al mundo literario, un medio en el que sólo uno debe hacerse notar por su pensamiento, es un círculo cerrado que no ha visto con buenos ojos que esté tatuado, pero esto siempre me interesó. Recuerdo haber leído el libro ‘El Hombre Ilustrado’, escrito por Ray Bradbury, donde enmarca a un vagabundo con su cuerpo enteramente tatuado, los tatuajes estaban animados, tenían vida y cuentan una historia, eso es lo que realmente creo que pasa con el tatuaje, que todos tienen una historia qué contar. Dentro

de mis planes está el que una pintora amiga mía haga un cuadro y me lo pueda tatuar en toda la espalda, quiero que cuando cuelgue los tenis retiren la piel de mi cuerpo y pueda ser exhibida como una obra de arte.

“Es ridículo que los escritores sigan el cliché de los años 50, aunque fui funcionario mucho tiempo, tuve que vestirme de traje y cumplir con ciertos requisitos sociales, hoy por hoy ya me cansé, quiero hacer lo que me gusta, me siento muy libre, contento de poder hacerlo. El tatuaje pertenece a la historia de la humanidad, existe una necesidad natural del ser humano por marcarse la piel, aunque mi papá murió cuando yo tenía 18 años no me tatué en ese entonces, me relacioné más con el movimiento hippie que estaba ligado más con la forma de pensar, vestir, las pulseras, el cabello largo, pero no con el tatuaje, si en ese momento dicho movimiento se hubiera caracterizado por los tatuajes, todo el mundo lo hubiera hecho”.⁵⁸

- **Aáron Sánchez** es un reconocido Chef mexicano que trabaja en Estados Unidos manejando varios restaurantes. De origen mexicano, nació y vivió los primeros años de su vida en el estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez, después vivió por un tiempo en El Paso, Texas, y finalmente emigró a la ciudad de Nueva York donde la vida lo llevó a desarrollar la carrera de Chef.

Fotografías: Cortesía Aáron Sánchez y Berenice Vallejo (2013). . Para Tatuarte en la Piel.

“Mi gusto por el tatuaje va ligado con lo que hago en mi carrera, siento esa libertad de poder crear algo, aunque no realice los tatuajes yo mismo, creo que

58 Vallejo, Berenice. (2012). Tatuarte en la piel. Personajes: Guillermo Samperio. *Editorial Mango*, 124, 14-15.

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

el poder portarlos es una forma de expresión y me hace sentir como un pirata, ser un rebelde, me gusta darme cuenta que hoy en día existe una mayor apertura, que a todos los que nos interesa podemos conocer más sobre el tema y su historia para apreciarlo mejor.

“Desde muy chico me gustó todo lo que tuviera que ver con la cultura mexicana y sentí atracción por el arte chicano, la imagen del pachuco y el estilo black&gray, uno cuando es joven quiere ser rebelde, crecí en un vecindario donde veía a los cholos tatuados y cuando me dediqué a ser chef me decidí a tatuarme porque no tenía que pensar en que usaría saco y corbata. El ser chef no es un trabajo conservador, aunque cuando comencé a tatuarme no quería que fuera más allá del codo y ahora tengo tatuajes en todo mi cuerpo.

“Para mí el tatuaje es una oportunidad de realizar un homenaje y colocar los elementos más importantes de mi vida, practico el budismo y así tengo tatuado a Buda, por ejemplo”.

Dentro de sus múltiples tatuajes que decoran casi todo su cuerpo, podemos observar el escudo nacional, un cuchillo que dice cocinero, la catrina como homenaje a una de sus abuelas, unas pirámides, un Pancho Villa, entre muchos otros, como él lo menciona, el tatuaje se presta para mostrar de dónde vienes, cuál es tu cultura y las cosas que son más importantes para un individuo a lo largo de su vida, experiencias vividas, los nombres de hijos o de personas muertas que queremos recordar, fechas, etc., la vida sigue y con ella las vivencias que seguirán decorando su piel como dice él “echará la segunda capa de piel”, tapaná algunos tatuajes con otros nuevos y donde no tiene aún está reservando el espacio para cosas muy especiales que ya tiene pensadas.⁵⁹

- **Alejandro Aguayo.** Su primer tatuaje se lo realizó él mismo en el año de 1966. Tiene el cuerpo decorado con tatuajes realizados a la vieja escuela, con una sola aguja. Con 62 años de edad el Sr. Alejandro Aguayo Caballero, originario del noreste de la Ciudad de México, para ser exactos del Peñón de los Baños, actualmente jubilado, a lo largo de su vida trabajó en diversas empresas, con diferentes trabajos, después trabajó en seguridad privada y finalmente como guardaespaldas de un japonés, sufrió a lo largo de su vida discriminación en los empleos que desempeñaba, pues la gente pensaba que había estado en la cárcel sólo por portar tatuajes, cosa que no era cierta. No obstante estuvo en el ejercito, donde por el contrario, nunca fue discriminado y pudo desempeñar su labor sin ningún problema.

⁵⁹ Vallejo, Berenice. (2013). Tatuarte en la piel. Personajes: Aáron Sánchez. *Editorial Mango*, 126, 12-13.

“En los años 60’s la gente me percibía como si les fuera hacer daño con sólo verlas, me veían como si hubiera asesinado a alguien, me llegaron a prohibir la entrada a los cines, a los teatros y en algunas ocasiones me llegaron a bajar de los autobuses o me prohibían subir, sin embargo nunca me tapaba para que no se vieran, nunca quise cubrirme, aunque las personas lo percibieran mal.

“En la espalda tengo una Santa Muerte desde hace 17 años, justamente después de la muerte de mi padre, durante el último día del novenario me lo hice, tenía pensado un dragón, pero estaba la imagen de la Santa Muerte en la cama y aunque me pareció un poco feo, decidí hacerla, creo que es el único que no me ha dolido”.

Aunque actualmente la mayoría de los tatuajes están hechos con máquina, él aprecia muchos sus tatuajes hechos a mano. “Espero seguir tatuándome, me gustaría hacerme en la espalda la imagen de un jinete del Apocalipsis con alguno de mis amigos tatuadores, como el Chon, que trabaja por el Hemiciclo a Juárez. Mis hijas también siguieron el gusto por el tatuaje, Angélica tiene en la cintura y en la espalda... ninguna de ellas me reprochó nada, traté siempre de darles su espacio y sus tiempos para que ellas hicieran lo que quisieran con su vida. Yo por lo tanto espero seguirme tatuando mientras Dios me preste vida, simplemente porque me encantan los tatuajes”.⁶⁰

Fotografías: Berenice Vallejo (2013). . Para Tatuarte en la Piel.

60 Vallejo, Berenice. (2013). Tatuarte en la piel. Personajes: Alejandro Aguayo. *Editorial Mango*, 127, 30-31.

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

- **Liliana Cruz** Egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, donde terminó la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual.

“Siempre se me dio muy fácil el aprender idiomas y durante la última huelga de la UNAM estuve trabajando haciendo doblaje y subtítulos con doblaje simultáneo, ahí, una compañera me dijo que había una posibilidad de entrar a trabajar en Aeromexico y que daban buenas prestaciones por el empleo, las dos hicimos la entrevista de trabajo, pero yo fui la que me quedé, pensé que podía quedarme trabajando un año ahí en lo que terminaba de titularme, pero los viajes me gustaron y me quedé a trabajar hasta el día de hoy.

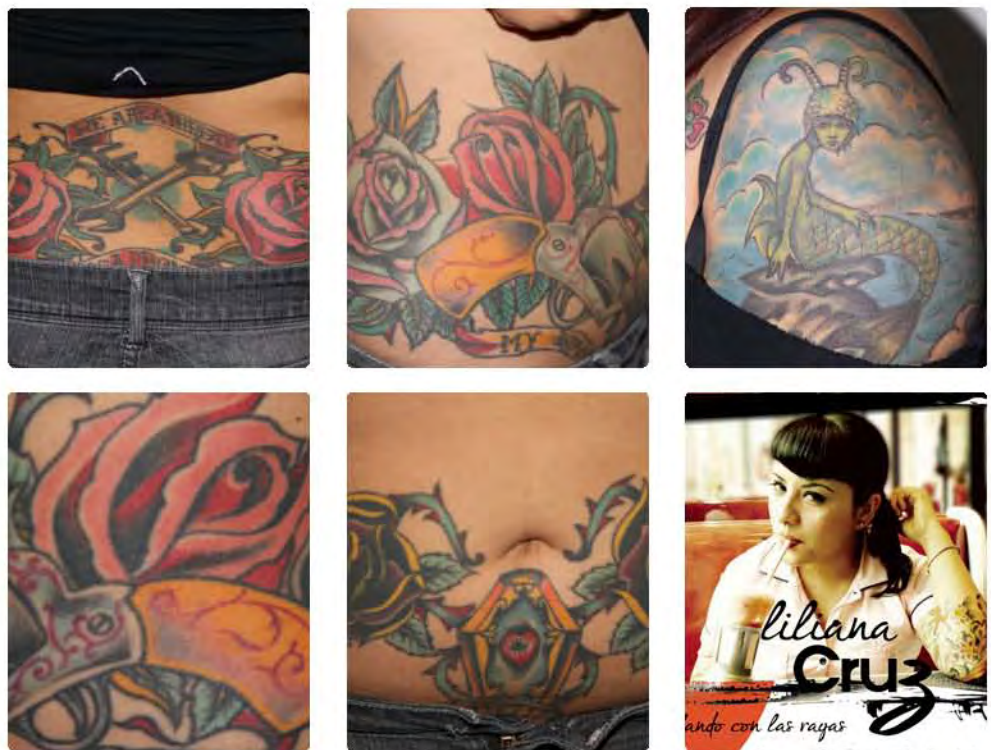
“Soy agente de servicio al pasajero, parte de mis labores es abordar los vuelos, bloquear los asientos, checar servicios especiales, como alimentos, personas discapacitadas o brindarle atención especial a personas que lo requieran, con el oxígeno, una silla de ruedas, menores sin acompañar, recibo los vuelos por si tienen alguna atención especial y en mostrador hacemos revisión de visas y pasaportes, toda la documentación que se necesita para un vuelo internacional.

¿Cómo fue cuando te contrataron, qué dijeron de tus tatuajes? “Cuando vas a ingresar te hacen un examen médico y me encontraron los tatuajes, en ese momento ya tenía cinco, casualmente el más grande que tenía la bata que me puse lo cubría por completo, entonces no me lo vieron. Lo que vieron lo registraron en una bitácora, el porqué de cada uno, les expliqué que yo procedía de una escuela de artes y que tenía una formación visual y que cada uno de ellos tenía un significado particular, que aparte de la cuestión artística también tienen una historia personal. Mi explicación les agradó y pasaron por alto que tuviera tatuajes, después tuve que pasar un exámenes de análisis, si todo salía bien pues no tendría problema por mi currículum. Yo sabía que estaba muy sana, en ese momento era vegetariana extrema, salí muy bien en los exámenes y me aceptaron. Se supone que no debían de contratar a personas tatuadas pero creo que mi currículum pesó, aunque el médico puso lo de los tatuajes en mi expediente, eso sí fue incómodo. En mi trabajo utilizo pantalón la mayor parte del tiempo así que mis tatuajes en las piernas no se ven y uso manga larga porque es parte del uniforme, el tatuaje que tengo en el pecho no se ve porque se cubre con la mascada que convenientemente también es parte del uniforme.

“Me comencé a tatuar a los 17 años, mi madre es odontóloga y ella me acompañó a hacerme el primero porque quería ver que todo estuviera esterilizado y en las condiciones óptimas. No tuve un permiso como tal, pero mis papás son de lo más relajados, los amo muchísimo, mi madre sólo me dice: ‘cada vez que te veo tienes uno nuevo’, que los muestre, pero realmente no los enseño todo el tiempo, no me

gusta ser el centro de atención, creo que no tengo que impresionar a nadie con mi apariencia y por otro lado me gusta cuidarme muchísimo los tatuajes, así que les pongo bloqueador siempre y evito el sol, de hecho me encuentro a tatuadores que me han hecho algunas piezas de hace años y les impresiona que los tenga tan cuidados y bonitos. “Tengo tatuado el brazo, el abdomen, las piernas, la espalda y en el pecho tengo un banner que dice ‘somos las personas que no estamos de acuerdo con ustedes y sin nosotros nunca van a cambiar’, está escrita en inglés, es la letra de una canción de una banda que me gusta mucho y me gustó mucho esa frase porque parte de la onda es que queremos romper con el estigma que la gente piensa que quien está tatuado es porque ha estado en la cárcel, que tiene una onda negativa ante la sociedad, en mi caso soy licenciada, estoy a la mitad de una maestría, he viajado por todo el mundo, la gente que está cerca de mí me quiere, como mis sobrinos, mis primos, ellos entienden que el ser de mentalidad diferente no te hace menos”.

¿La gente en general trata diferente a una mujer que a un hombre tatuado? ”Sí, totalmente, piensan que una mujer debe ser pulcra en todo porque algún día tenemos que ser madres. Creo que todo influirá en cómo eduques a tus hijos y que el tatuarse no es algo negativo”.⁶¹

Fotografías: Cortesía Liliana Cruz y Berenice Vallejo (2013). . Para Tatuarte en la Piel.

⁶¹ Vallejo, Berenice. (2013). Tatuarte en la piel. Personajes: Liliana Cruz. Editorial Mango, 128, 30-31.

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

- Matt Gone Originario de Nueva York, es uno de los hombres más tatuados del planeta, con el 98% de su cuerpo tatuado viaja por el mundo para presentarse en las distintas convenciones de tatuajes exhibiendo su cuerpo y el arte que lo cubre.

“Por 20 años fui chef, pero ya no hago más eso por cuestiones de salud, me detectaron una enfermedad del riñón y el síndrome de Poland (Una enfermedad de carácter raro y congénito en el que se ve afectado el desarrollo muscular, su nombre es en honor a Alfred Poland que fue el primero en investigarla clínicamente en 1841) en resumen no tengo algunos músculos, esto me ha servido para enseñar a doctores sobre la enfermedad ya que poco se sabe de ella, por ahora actúo, salgo en videos musicales y viajo a convenciones para exponer los tatuajes de mi cuerpo.

La gente me pone más atención debido a mis tatuajes, llamo mucho la atención, eso a veces no me gusta puesto que existen personas que me molestan por este hecho y en algunas otras ocasiones es bueno que me pongan atención. Los momentos en los que no me gusta estar tatuado es cuando las personas se acercan y me empiezan a tocar sin que me conozcan, cuando me gritan groserías en la calle, cuando salgo con mis amigos y ellos la pasan mal porque alguien me molestó y tienen que salir a defenderme, es difícil, pues yo sólo quiero salir y pasar un buen momento, pero al final resulta lo contrario. En muchas ocasiones mis amigos prefieren no salir conmigo para no pasarla mal. En realidad soy una persona solitaria, que se pasa gran parte del tiempo en casa, donde prefiero recibir a mis amigos.

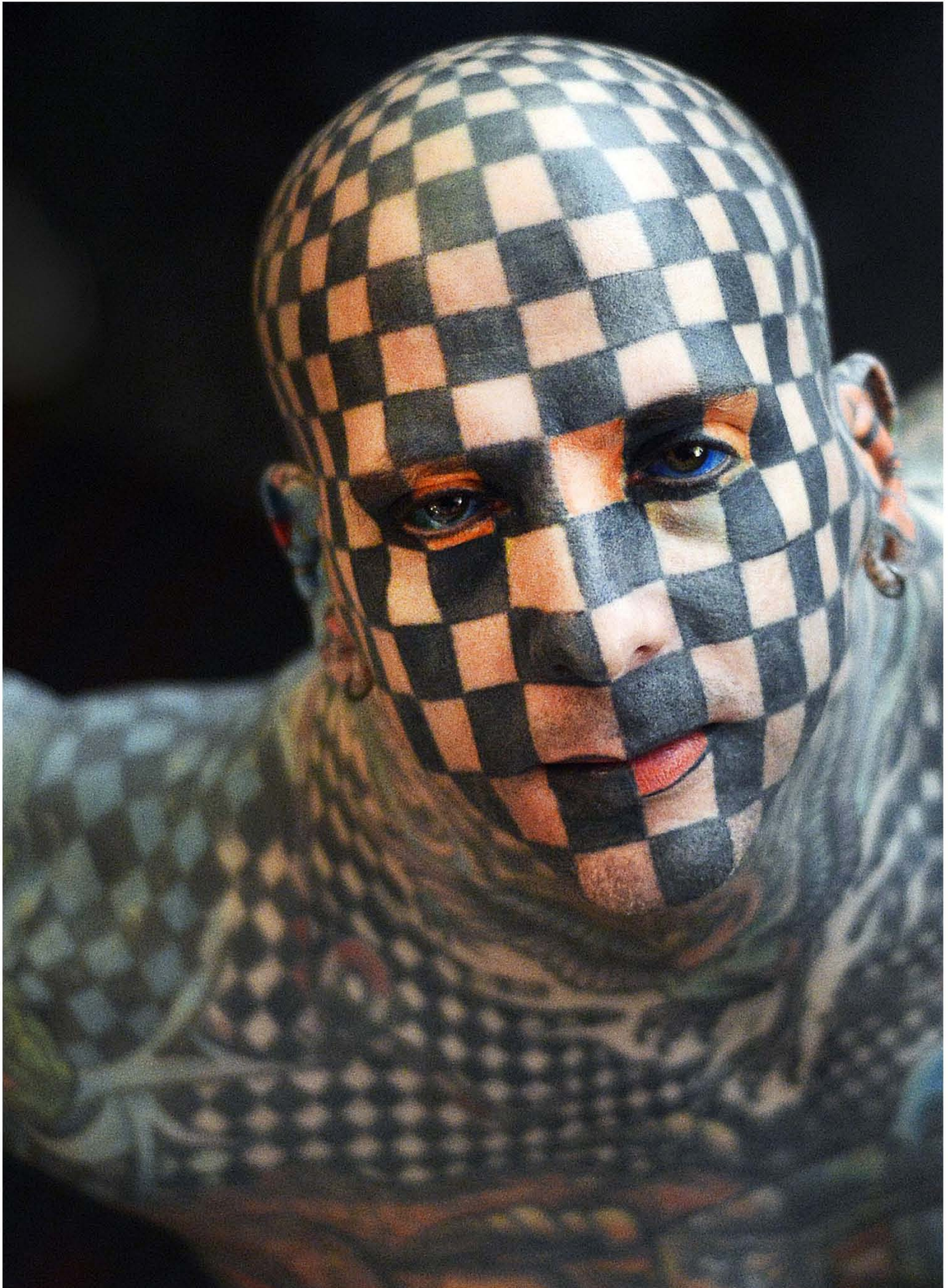
“Soy adoptado y mi familia siempre ha estado en el mundo del tatuaje, así que no hay ningún problema, tengo tatuajes de artistas muy reconocidos que además me gusta mucho su trabajo, no me arrepiento de ninguno de mis tatuajes, algunos fueron hechos por personas que ya murieron y que admiro y respeto”.⁶²

Un hombre no muy alto, sencillo, que todo el tiempo es amable con las personas que se acercan y piden tomarse una foto junto al hombre que tiene el rostro tatuado como tablero de ajedrez, es difícil tomar una decisión de este tipo, pero es agradable ver que existen personas que tomando esta decisión viven consientes de que no siempre será fácil que el resto del mundo lo asimile y sin embargo se han atrevido. En el mundo del tatuaje no sólo son importantes los tatuadores que practican este arte, sino quien porta las muchas historias que llevarán marcadas de por vida en la piel.

⁶² Vallejo, Berenice. (2013). Tatuarte en la piel. Personajes: Matt Gone. *Editorial Mango*, 134, 24-27.

Fotografías: Matt Gone y Berenice Vallejo (2013).. Para Tatuarte en la Piel.

Después de que el tatuaje ha pasado por una gran cantidad de cambios, civilizaciones, cuestionamientos, agresiones y aceptación de la sociedad, es claro llegar a la conclusión de que la percepción que se tiene sobre el tatuaje es mucho más fácil estudiarla o compararla con otras y que la percepción que es difícil de explicar es la que tenemos de nosotros mismos.

CAP. 2

La Importancia del Dibujo en el Tatuaje.

2.1 Dibujo como medio de expresión básica.

El dibujo y el tatuaje son semejantemente antiguos, aunque en ninguno se tiene la certeza de cuándo comenzó a manifestarse como parte del raciocinio humano.

El dibujo del que se tiene un dato más antiguo data del paleolítico con las pinturas rupestres de Altamira y Santander, y hasta hace solo 5,000 años se tiene el dato de un hombre tatuado, como se menciona en el capítulo anterior, pero la relación que tienen entre ellas es estrecha, remarcando que en las dos se manifiesta una forma de expresión.

Existen muchas definiciones acerca de lo que significa dibujo o la acción de dibujar, creo que la definición “Dibujo es el arte de lograr la representación de un objeto –figura humana, animal, planta, paisaje, etc.- Con exacta fidelidad o modificando su aspecto natural para ofrecerle las características peculiares que el artista quiere que exprese el sujeto motivo del dibujo”⁶³

Imagen: Winslow, Valerie L. (2009) *Classic Human Anatomy*. Watson-Guption Publications, New York.

Como bien lo menciona Verduzco, es la más acertada, aunque cambiaría que es un arte por una maestría, ya que se dibuja por una necesidad en muchas ocasiones práctica, los dibujos técnicos de Leonardo Da Vinci no son necesariamente arte, pues no fueron concebidos para ello, sino como parte de un estudio con fines

⁶³ Verduzco, Carlos (1978). *Cómo dibujar el desnudo femenino*. Editores Mexicanos Unidos, México D.F. Pág. 7

de conocimiento, de aprendizaje y de registro, si bien son hermosos y hoy en día son considerados piezas de arte, en su concepción no fue así. En cambio los dibujos hechos con un planteamiento artístico consisten en el dominio de la disciplina “el dibujo clásico suponía el aprendizaje en una forma de mirar las cosas que implicaba aprender a traducirlas de acuerdo a una construcción de lo real, que debía constatarse a través de la observación. Había una intención imitativa que partía de una concepción ideal de la naturaleza y que había que trabajar duramente en dominar. Se necesitaban muchas horas de aprendizaje para conseguir manejar los diferentes matices de tal sistema y había unas referencias críticas para juzgarlo

Imágenes: Gallerie Dell'Accademia, Venezia, publicado por National Geographic en (2013). Con la liga http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/dos-muestras-rescatan-los-dibujos-de-leonardo-da-vinci_7616 con relativa seguridad.

Aprender a dibujar implicaba demostrar la pericia en el manejo práctico de este sistema de representación, que se consideraba desde luego como primer paso insoslayable para el acceso a cualquier arte figurativo, bien fuera pintura,

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

escultura o arquitectura, es decir, era el medio que manifestaba la unidad interna de todas las artes.

La disciplina del dibujo, era considerada la disciplina básica que informaba sobre todo el sistema artístico, la que daba acceso a las artes, y esta información estaba indisolublemente unida a su práctica, es decir, o se dominaba prácticamente o se consideraba que no se dominaba en absoluto”.⁶⁴

El dibujo es una forma de expresión básica, no importa si es con fines técnicos o artísticos, los fines en este punto están en un segundo plano, para darle paso a la importancia de hacer un registro, interpretar algo o comunicar a otros individuos la forma personal de ver, vislumbrar o soñar el mundo.

Imágenes: Gallerie Dell'Accademia, Venezia, publicado por National Geographic en (2013). Con la liga http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/dos-muestras-rescatan-los-dibujos-de-leonardo-da-vinci_7616

64 Meneguzzo, Marco (1994). *Leonardo Da Vinci, la Invención y el arte en el lenguaje de las imágenes*. Istmo, Madrid, Pág. 26

2.2 Las generalidades culturales y alternativas del dibujo.

A lo largo de la historia así como en diversas culturas, tiempos y civilizaciones interpretaron su forma de ver el mundo, el dibujo era tomado como disciplina indispensable en el proceso creativo y en la creación de cualquier obra, fuera escultura, arquitectura o pintura, el dibujo no es sólo un bosquejo, es el planteamiento de una idea, de un concepto, de una obra en proceso.

Recordemos que no existe obra de ingeniería, científica o registro de invención, que no se desarrolle a través del dibujo para plantear la lluvia de ideas, el dibujo siempre está antes que el objeto.

El dibujo estuvo inmerso en todas las culturas como una forma de comunicación, el trazo más simple era una forma de registro y el poder que esto tuvo para inventar jeroglíficos, alfabetos, ideogramas, es el principio del entendimiento entre hombres, sin importar la técnica o los materiales, el poder cultural que esto tiene como sociedad es invaluable, el dibujo es la forma más simple de expresión.

Con el dibujo se puede presentar una idea, captar un momento, caricaturizar e ilustrar una historia, se pueden construir edificios, puentes, destruirlos sin lastimar a nadie y volver a crear, es donde se generan nuevas invenciones y artefactos prometedores, se puede imitar, retratar e inventar momentos, realidades, lugares, personajes, con el dibujo se ayuda a la ciencia, se reconstruyen vidas perdidas, se puede leer lo que piensan los niños, los dementes, puede ser terapéutico, el dibujo es una alternativa para poder expresar el mundo y lo que se piensa.

Imágenes: Cortesía del Ilustrador y Tatuador Berenzain Amaya. 2013-2016.

“Dos clases se conocen de dibujo, y son: geométrico y perspectivo.

El primero que se emplea para trazar las plantas, perfiles y cortes de los objetos, y del cual todos necesitan, no está sujeto a disminución perspectiva, manteniendo en sí sus dimensiones verdaderas, como si las percibiéramos, no por medio de los ojos, sino del tacto.

El segundo nos muestra los objetos o sitios del modo que suelen presentarse a nuestra vista, sean

Imágenes: Cortesía del Ilustrador y Tatuador Berenzain Amaya.
2013-2016.

personajes, árboles, edificios, aguas, nubes, etc., disminuyen sus dimensiones conforme se alejan de uno y según su oblicuidad con los radios visuales, ocasionando lo que se llama escorzo”⁶⁵.

Son claras las palabras de Landesio al hablar sólo de estas dos formas básicas de representar el mundo que observamos, y como bien lo menciona, esto que observamos sólo puede ser a través de la luz, no importando si es natural o artificial, con ella podemos apreciar la perspectiva, las líneas, las sombras, la incidencia de la luz en los objetos o en la naturaleza, nos permite distinguir o como bien dice “los vemos romperse, doblarse y recogerse en sí mismos”.

El dibujo es la forma de expresión que trascendió a través de la historia, el tiempo, las lenguas, las culturas y las razas, el dibujo expresa lo que la palabra o la escritura no puede, es la alternativa para el creador, para el pensador y sobre todo para el observador. El dibujante tiene que observar, apreciar, analizar y hacer comunicación entre mente y mano para poder crear.

El material con que se dibuje puede ser diverso, se puede utilizar un pedazo de carbón, hasta el grafito más exquisito de nuestro tiempo, existen muchas alternativas, tantas como las posibilidades que nos brinda para poder crear otra cosa que no sea como fin el dibujo mismo, representa las ideas para la arquitectura, la escultura, la pintura, para la creación de herramientas industriales y para el tatuaje.

2.3 Importancia del dibujo como parte del desarrollo en el tatuaje.

La importancia del dibujo en cualquier desarrollo de las artes es crucial. “El impulso de dibujar es tan natural como el impulso del habla”⁶⁶. El dibujo constituye un acercamiento analítico hacia la percepción de los objetos en el mundo, el dibujo es sólo observación de lo que es la realidad, no se concibe el dibujo si no existe el análisis aun cuando un objeto, un momento o lugar es creado, siempre está basado en lo vivido, en lo observado. Es “La base de todo conocimiento empírico, el sustrato indispensable para cualquier construcción, fuese artística o científica o ambas cosas a la vez. De hecho las artes visuales constituían la vanguardia del nuevo modo de considerar el mundo, y el dibujo era el instrumento de búsqueda y verificación de la realidad más completo”⁶⁷.

⁶⁵ Landesio, Eugenio (1866). *Cimientos del artista, dibujante y pintor: compendio de perspectiva lineal y aérea, sombras, espejos y refracción con las nociones necesarias de geometría*. Tipografía de M. Murguía, México, Pág. 5

⁶⁶ Nicolaïdes, Kimon (2014). *La Forma Natural de Dibujar: Plan de trabajo para estudiantes de arte*. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Artes y Diseño, México D.F. Pág. 17

⁶⁷ Meneguzzo, Marco (1994). *Leonardo Da Vinci, la Invención y el arte en el lenguaje de las imágenes*. Istmo, Madrid, Pág. 28

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

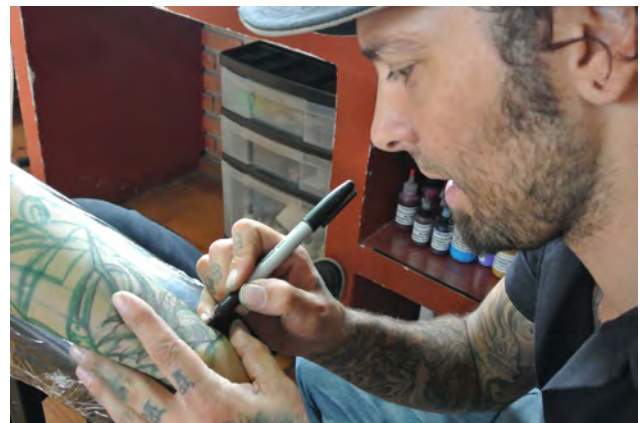
Imagen: Winslow, Valerie L. (2009) Classic Human Anatomy. Watson-Guption Publications, New York.

El dibujo es el entendimiento del tatuador como lo menciona Albini “yo no puedo hacer nada que no entienda, si no entiendo la imagen no puedo trabajar”, necesita dibujar y entender entonces lo que hace en un tatuaje ⁶⁸.

El tatuador debe comprender lo que está haciendo, debe saber dibujar, aunque muchos no tienen una formación académica a lo largo de su vida desarrollaron la habilidad de dibujar en la piel, muchos ni siquiera sabían que dibujaban y sólo porque de vez en cuando lo hacían, al llegar una máquina a sus manos desarrollaron la técnica del tatuaje pensando que el tatuar y dibujar es lo mismo, pero la forma de ver al tatuaje está cambiando y con ello la apreciación del dibujo, las personas llegan a un estudio de tatuaje dando ideas, ¿cómo se van a desarrollar si no se pueden plasmar en papel?, el tatuador primero debe entender lo que el lienzo

⁶⁸ Entrevista realizada al tatuador Pablo Albini, tatuador argentino y residente en la Ciudad de México.

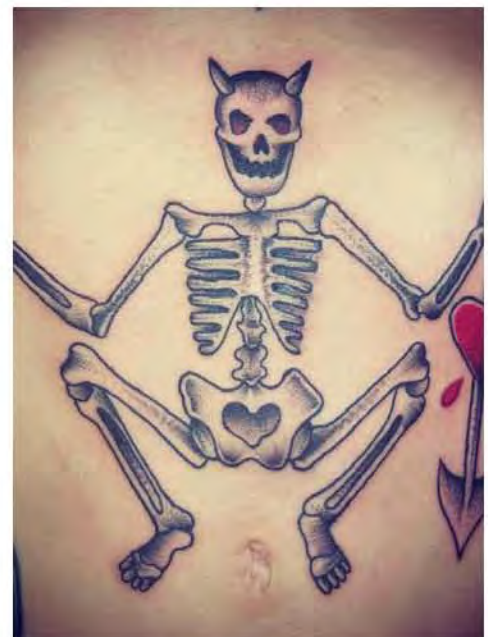
vivo quiere, después debe interpretarlo y traducirlo en un bosquejo, al ser dibujado tendrá una idea clara tanto el lienzo como el tatuador, llegarán a un acuerdo para que se realice la pieza, el dibujo es fundamental en este proceso.

Fotografías: Cortesía Berenice Vallejo (2013). . Para Tatuarte en la Piel.

La habilidad de desarrollar un dibujo o copiar, no significa que se tenga la creatividad de plasmar una idea, porque existen muchos tatuadores que son excelentes copistas, retratistas, imitadores, pero que no son capaces de originar una idea, hacer una composición, para eso pueden ser tres posibilidades, tener una habilidad innata, haber desarrollado la habilidad a través del trabajo o haber tenido formación académica, las tres son distintas, se puede llegar al mismo fin “la acción de dibujar”.

Para el tatuaje es importante el dibujo por ser la raíz de la pieza final, si se tiene noción de dibujo previo, la habilidad para desarrollar la técnica del tatuaje será mucho más sencilla, esto no significa que si dominas una técnica por consiguiente dominarás las dos, son técnicas distintas, pero el dibujo da una habilidad mayor y posibilidades infinitas de un entendimiento más amplio sobre las estructuras, las formas, las proporciones, la perspectiva y los tamaños.

Fotografías: Cortesía Tatuador Pablo Alibini (2013). . Para Tatuarte en la Piel.

Es indispensable mencionar que se ha hecho una reflexión sobre la importancia de dibujar para poder tatuar, en donde el dibujo debe ser una práctica diaria para el dominio de la técnica del tatuaje, se deben analizar las formas del cuerpo humano y trabajar sobre ideas que puedan ser convergentes con el trazo en el cuerpo.

Los dibujos, bocetos llamados “flashes” en la industria del tatuaje, tienen un fin, el ser un catálogo de exhibición para las personas que quieran tener una idea de cómo trabaja el tatuador, los dibujos más conocidos en la historia del

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

tatuaje podrían ser los elaborados por el tatuador Sailor Jerry, de donde se han sacado millones de referencias para realizar tatuajes actualmente, los dibujos más conocidos a nivel masivo pueden ser los realizados por Ed Hardy, quien llevó su nombre y dibujos a materializarse y expandirse en una marca distribuida en todo el mundo.

Cómo entonces el tatuador puede exhibir lo que hace hoy en día si no es a través de la fotografía de los tatuajes que realiza, pero la prueba con más veracidad es el desarrollo de sus dibujos para exhibirlos en las paredes de un estudio, es la evidencia de que es capaz de saber manejar un instrumento y de tener la idea de cómo plasmar cualquier idea en la piel.

Los objetivos del dibujo para tatuar son:

- Práctica diaria para desarrollar habilidad en la manipulación de la máquina de tatuar.
- Práctica diaria para la evolución de un estilo.
- Como muestra del trabajo que desarrolla.
- Para el desarrollo de una maestría y crear una obra artística y no solo una artesanía más.

Las ventajas son:

- Poder tener la posibilidad de desarrollar una idea más precisa de lo que el cliente quiere.
- Desarrollar habilidad para la realización de un estencil.⁶⁹
- Tener la posibilidad de observación y crear un estilo propio.

Como bien lo menciona Nicolaïdes “El trabajo del profesor consiste, no en enseñar a los estudiantes a dibujar, sino en aprender a dibujar. Es necesario que adquieran algún método formal para descubrir el conocimiento por su cuenta, de lo contrario se verán siempre limitados a la información que les transmita algún instructor. Deben descubrir algún aspecto de la verdadera esencia de la creación artística, del proceso oculto por medio del cual obra la inspiración.”⁷⁰

Dicho en otras palabras los objetivos del dibujo para tatuar son tener un conocimiento amplio del dibujo para poder tatuar y desarrollar en algún momento una pieza que dentro de la gráfica y sus parámetros se considere digna de ser admirada.

69 Copia transferida con tinta de la imagen a tatuar.

70 Nicolaïdes, Kimon (2014). *La Forma Natural de Dibujar: Plan de trabajo para estudiantes de arte*. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Artes y Diseño, México D.F. Pág. 17

2.3.1 Las técnicas del dibujo en el tatuaje.

El dibujo es una parte fundamental del tatuaje, como es señalado en el punto anterior, sólo que en este caso se dirige a otra técnica, tatuar, el dibujo es una herramienta de trabajo más, las técnicas de dibujo para desarrollar una idea en la piel son diversas y obedecen al estilo que se quiere realizar. En el caso del tatuaje tradicional americano y japonés, las líneas son claras, firmes y los espacios son amplios, se toma en cuenta que la lectura del tatuaje tiene que ser a distancia y de una sola impresión, pues el lienzo vivo no se puede detener cuando va caminando en la calle.

La técnica principal dentro del tatuaje es en su inicio y de donde deriva su nombre, en un golpeteo constante para crear un punto que se traduce en una línea y el conjunto de líneas en imagen, el punto es dónde nace el dibujo y el tatuaje, como hermanos de un todo, de ahí parte la línea que hará posible un producto al moverse “La línea geométrica es un ente invisible, Es el trazo que deja el punto al moverse y es por lo tanto su producto. Surge del movimiento al destruirse el reposo total del punto. Hemos dado un salto de lo estático a lo dinámico. La línea es la absoluta antítesis del elemento pictórico primario: el punto. Es un elemento derivado o secundario” ⁷¹.

Entonces la técnica principal del tatuaje es dibujar líneas, en un principio geométricas, como se puede ver en el tatuaje Maorí, trasladándose al tatuaje tradicional americano y japonés, donde la línea se vuelve libre para dar paso a la representación figurativa, en el caso del tatuaje chicano da paso a una línea más fina, en todos los casos se utiliza la línea como elemento principal de trazo, que da continuidad a una idea.

¿Por qué considerar tanto a la línea como base de una técnica? Pues para poder tatuar es necesario realizar una copia en papel estencil, la cual servirá de guía colocándola en la piel y una vez hecha esta transferencia, se puede comenzar a realizar el tatuaje, si no es el caso de tener papel estencil, se traza con algún marcador sobre la piel, realizando a mano alzada el trazo y una vez terminado se da paso a la realización del tatuaje, ni siquiera el realismo se escapa de ello, pues se tienen que trazar líneas guía para poder hacer un dibujo de imitación, marcando de manera visual en lo que estamos copiando, siempre el indicador es un punto de donde vamos a partir, aun en el tatuaje hecho en las cárceles, donde no se contaban con recursos y se comenzaba con un punto como parte central de lo que se realizaría.

⁷¹ Kandinsky, Vasili (1994). *Punto y Línea sobre el Plano*. Éditions Denoël, Paris Pág. 49

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

Fotografías: Cortesía de Berenice Vallejo (2013). . Para Tatuarte en la Piel.

En el caso del realismo, como algo particular se trazan líneas denominadas “de agua” que son muy sutiles, para poder hacer estas líneas guía que serán un referente de cómo y dónde se inyectará la tinta en la piel, estas líneas de agua al ser sutiles y poco marcadas se perderán al ser absorbidas visualmente por las sombras y constantes de los demás tonos, masificándose en un relleno completo de color.

Las técnicas siempre son las mismas, sólo cambia la herramienta con lo que se hacen, como por ejemplo: máquinas de bobinas, máquinas rotativas, punzones, entre otros instrumentos. Lo que no cambia es la forma de introducir la tinta en la piel, aunque ésta también puede variar y puede reaccionar o no a los materiales o a la forma de realizar la práctica, ésta siempre se realiza de la misma forma.

Entonces esta técnica que no es otra cosa que el conjunto de procedimientos reglamentados que en el caso del tatuaje no puede realizarse sino es a través de la línea. “Delinear el diseño es la primera etapa del proceso real de tatuaje”⁷².

Es importante remarcar y enumerar las técnicas que se utilizan para realizar un tatuaje con base en la investigación realizada y como propuesta se enlistan para poder tener un reconocimiento sobre el tema.

1• Punto por punto, mal nombrado puntillismo, que a través de punzones, podrían ser de diversos materiales, como el hueso y hoy en día las agujas como tal, a través del golpeteo o de introducir y sacar la aguja se realiza un tatuaje a través del punto, que es realmente como se inició la práctica del tatuaje. Esta técnica es utilizada hoy en día para hacer trabajos de tribal, blackwork o puntillismo, pero se utiliza en todas las técnicas en general.

2• Línea, se realizan líneas cortas al estirar la piel con los dedos para ser tensada y entonces proceder a marcar la línea, es importante remarcar que este método es utilizado en casi todos los estilos de tatuaje.

3• Rellenado o sombreado, es la forma de introducir la tinta a través de realizar círculos pequeños en la piel por medio de un conjunto de agujas que se encuentran de forma paralela sin estar en punta, en este caso sin hacer líneas, ni puntos. Se utiliza para hacer sombras y rellenos sólidos, utilizado en todos los estilos, incluyendo al tribal.

⁷² Hemingson, Vince (2011). *La Biblia del Tatuaje: Una referencia para el body art*. Grupo Editorial Tomo, México D.F. Pág. 28

2.3.2 Dibujo e ilustración y su aportación al tatuaje.

Es poca la diferencia entre dibujo e ilustración, “el dibujo es el resultado de plasmar la figura de un objeto sobre un soporte físico, normalmente utilizando el carbón como material de impresión. La ilustración es la estampa, grabado o dibujo que adorna o documenta un libro”⁷³. En otras palabras el dibujo puede ser una ilustración pero no a la inversa, pero ambas se conjugan para dar vida a ideas sobre diversos soportes. Así pues el dibujo no es otra cosa que observación, se debe observar para poder copiar con fidelidad, esto no es establecido por el hombre sino por “Los principios básicos, las leyes auténticas del arte, son pocas. Se trata de las leyes de la naturaleza, y existen antes de que se realizara el primer dibujo”⁷⁴ a lo largo de esta investigación y de la historia de las artes se han presenciado las aportaciones de las mezclas entre distintos ámbitos artísticos, hago hincapié cómo la ilustración ha sido de gran influencia en el desarrollo del tatuaje contemporáneo, el dibujo es la base para el desarrollo de las técnicas y la mezcla señalada hace nuevas y diversas formas de representar el mundo real y fantástico.

El dibujo y la ilustración dentro del tatuaje no puede establecer reglas pues ya existen, dicho de otra manera “El ser humano sólo puede establecer las reglas, no dictar las leyes que provienen de la naturaleza. Sólo la comprensión de estas leyes permitirán al estudiante dibujar”⁷⁵, el dibujo lleva leyes y la ilustración puede llevar las reglas que el ser humano usa según su percepción y análisis que lo llevará a plasmar una idea dentro de la gráfica.

⁷³ Diccionario de la lengua española (2014). Edición 23ª.

⁷⁴ Nicolaïdes, Kimon (2014). *La Forma Natural de Dibujar: Plan de trabajo para estudiantes de arte*. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Artes y Diseño, México D.F. Pág. 18

⁷⁵

Los ilustradores han influenciado de forma considerable a muchos tatuadores alrededor del mundo, los ejemplos son muchos, pero un ejemplo de esto es el trabajo de Otto D’Ambra, originario Reino Unido, realiza su trabajo de tatuaje basado en el estilo de grabados del siglo XIX, un ejemplo de cómo esa estética podría ser los grabados de Durero o los realizados por Posada.

Fotografías: Cortesía de Otto D’Ambra p (2013). . Para Tatuarte en la Piel.

Fotografías: Cortesía de Otto D'Ambra p (2013). . Para Tatuarte en la Piel.

La traducción de un dibujo utilizando sólo líneas para trasladarlo a la piel, origina todo un tema de complejidad, ya que los trazos de líneas en la piel tienen una reacción, las líneas no pueden ir tan juntas, ya que la tinta se expande con el tiempo, es importante saber que el dibujo de donde se toma una referencia tiene que ser lo más apegado a lo que se tatuará.

En el caso de Jesse Smith, presenta que no sólo del dibujo es importante sino la ilustración completa, es difícil hacer la traducción de lo que se dibuja en el papel y trasladarlo a la piel, pero él lo ha podido lograr, estudia la forma del cuerpo ⁷⁶ y al trasladar la idea a la piel es sencillo una vez que se ha dado el tiempo para saber con exactitud lo que hará, entonces aquí se confirma que la observación y el análisis son fundamentales para crear una buena obra no importando el soporte.

⁷⁶ Fragmento de una entrevista a Jesse Smith. "Regularmente hago una consulta antes de un tatuaje que dura de una hora a hora y media. Durante esta consulta, explotamos sus ideas y les digo lo que es posible y lo que necesitamos quitar o añadir a su pieza para hacerla funcionar mejor como tatuaje. Una vez que estamos de acuerdo, comienzo a dibujar. Normalmente no le muestro al cliente el dibujo hasta el día del tatuaje y es ahí cuando les doy la oportunidad de hacer cambios de último minuto a la pieza. Una vez que establecemos el diseño, comienzo a tatuar y el resto es historia". Ávila, Javier Anuar. (2013). Tatuarte en la piel. Jesse Smith. *Editorial Mango*, Pág. 8

Fotografías: Cortesía de Jesse Smith (2013). . Para Tatuarte en la Piel.

Fotografías: Cortesía de Jesse Smith (2013). . Para Tatuarte en la Piel.

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

Fotografías: Cortesía de Jesse Smith (2013). . Para Tatuarte en la Piel. Entre muchos otros que pueden presentar una forma de ilustración basado en la gráfica del collage es Buenavista Social Tattoo Club, de origen alemán, que desarrolla un estilo particular, donde se podría hablar de una nueva forma de ready made, como lo establecido por Duchamp ⁷⁷, se ríe de lo que lo rodeaba y hasta de su propio trabajo, al ser irónico, un ejemplo de ello es cuando menciona que cree que la pintura no es estúpida, simplemente que

⁷⁷ El director belga Jean Antoine filmó una entrevista con Marcel Duchamp dos años antes de su muerte, este texto es un fragmento de esta conversación.

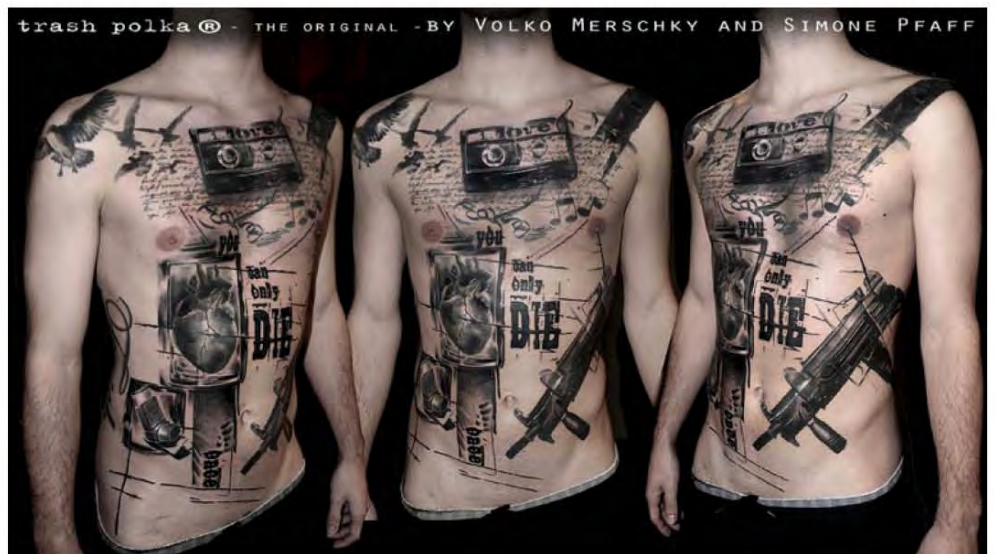
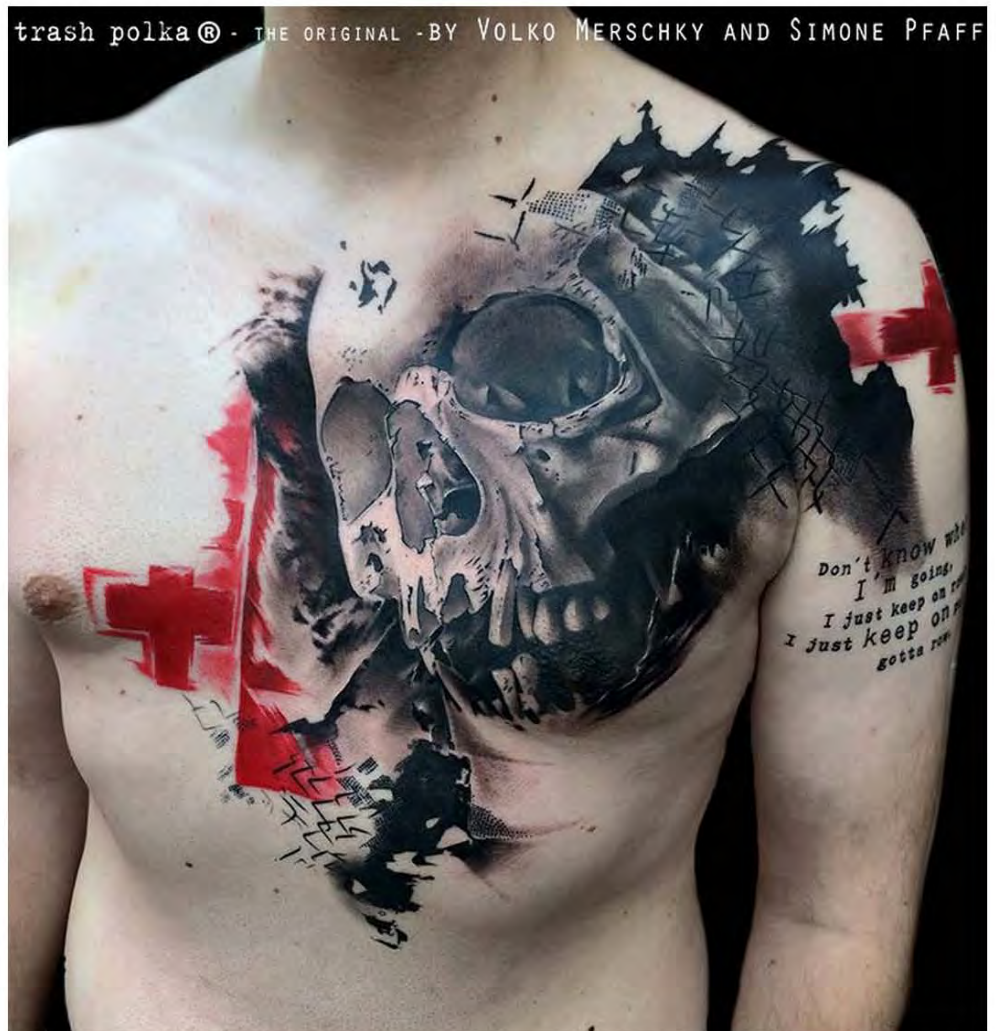

Tattoo Club: <http://buenavistatattooclub.de/>. 2016.

es una actividad sobreestimada y que no es “tan buena como la pintan”, eso nos lleva a las intervenciones que realizó por ejemplo con la Monalisa o el llevar un urinario al punto de obra de arte.

Siguiendo con el trabajo de Buenavista Social Tattoo Club, ellos están llevando un paso más allá al tatuaje, no en técnica sino en composición, manejo de elementos y del espacio, manejo tipográfico, diseñando, convirtiendo la pieza realizada en una receta con los ingredientes perfectos, que serían el buen manejo de la técnica, el manejo de la

Fotografías: Encontradas en la red el sitio oficial de Buenavista Social

Tattoo Club: <http://buenavistatattooclub.de/>. 2016.

ilustración, diseño gráfico y composición, esta forma de utilizar la técnica del tatuaje como una herramienta para crear imágenes y desarrollar nuevas formas comunicativas desarrolló un nuevo estilo registrado por ellos: Trash Polka Tattoo.

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

Pero no sólo es basarse en el trabajo del tatuador, existen nuevas tendencias en el manejo de la imagen que nacen de la ilustración y que están aterrizando en el tatuaje, como lo son estas nuevas propuestas donde una imagen parece salpicada de tinta o hecha en acuarela de una forma ilustrativa.

Fotografías: Encontradas en la red el sitio oficial de Ondrash: <http://www.ondrash.com/index2.php>

Es sólo una parte de la gran cantidad de ejemplos que podemos colocar en primer plano para ilustrar lo que está pasando, la forma de ver y portar el tatuaje cambió y la ilustración juega un papel importante. Las posibilidades de ilustración son infinitas pero pocas las que sobresalen, y sobre todo si tiene que ver con el tatuaje.

2.3.3 Procedimiento y materiales en la realización del tatuaje.

El procedimiento para la realización de un tatuaje es siempre el mismo, éste es el seguimiento que se ha dado durante las prácticas de campo, las entrevistas con los tatuadores y las visitas a sus estudios, ésta es una lista de anotaciones de cómo es el procedimiento para que llegue a realizarse un tatuaje.

- **Selección de diseño o imagen:** La persona que decide hacerse un tatuaje solicita al tatuador plasme su idea, dando detalles sobre la imagen que quiere ver.
- **Selección de la zona del cuerpo:** La zona del cuerpo determinará el tamaño, el movimiento del diseño y la composición.
- **Realización del estencil:** Se realiza una copia a través de un papel copiante llamado hectográfico, en donde se marcan las líneas principales para saber lo que se va a tatuar, todo a manera de boceto.
- **Transferencia de la imagen a la piel:** Por medio del estencil se coloca en la piel a través de un lubricante que hace posible la transferencia del papel a la piel.
- **Punto o Línea:** Sea cualquier caso siempre es importante trazar un punto o una línea de prueba para generar el primer contacto con el lienzo, el trazo en la mayoría de los casos es generar primero toda la línea para que se tenga una referencia de la imagen, ya que con los materiales que se manejan como cremas, agua y petrolato para limpiar la piel, ésta se va limpiando hasta borrar por completo el estencil.

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

- **Relleno:** El relleno puede ser para realizar sombras o colores sólidos, siempre comenzando por los colores oscuros.
- **Limpieza:** Al finalizar el tatuaje siempre se debe limpiar la zona por completo y cubrirla, pues es una herida en un cuerpo vivo que puede atraer infecciones.
- **Cuidados:** El tatuaje estará finalizado hasta que se recupere la piel, tras dos o tres semanas de cuidados, una vez pasado ese tiempo se podrá observar si el tatuaje sanó de forma normal sin eliminarse tinta requiriendo un retoque.

Dentro de los materiales que se utilizan en la elaboración de un tatuaje se necesitan algunos que son para proteger el equipo en cuestión de higiene, en este caso sólo se mencionará el material para la realización del tatuaje:

Máquina, tubos, agujas, tintas, clip coard, fuente de poder, contenedores para las tintas, toallas de limpieza, crema de limpieza, agua, petrolato.

Los soportes tridimensionales que se utilizan para el aprendizaje del tatuaje pueden ser diversos, se utilizan generalmente melones, naranjas o toronjas por tener similitudes con la piel, pues al tatuarse el jugo que tiene dentro sale a la superficie, lubricando la capa de piel y al limpiar los residuos de tinta puede quitarse el excedente algo que no pasa con los miembros de animales muertos como el cerdo, la piel muerta no lubrica dejando manchas que hacen perder la limpieza de la pieza por no estar humectada.

Se puede tatuar también en piel curtida, en vinyl, silicón y piel sintética. Es indispensable trabajar sobre superficies tridimensionales ya que con ello se puede hablar del volumen y el movimiento natural del cuerpo, así como las irregularidades tal y como lo presenta la piel humana, es fundamental el reconocimiento del lienzo tridimensional, contemplar todos sus envolventes.

2.4 La percepción del cuerpo como lienzo.

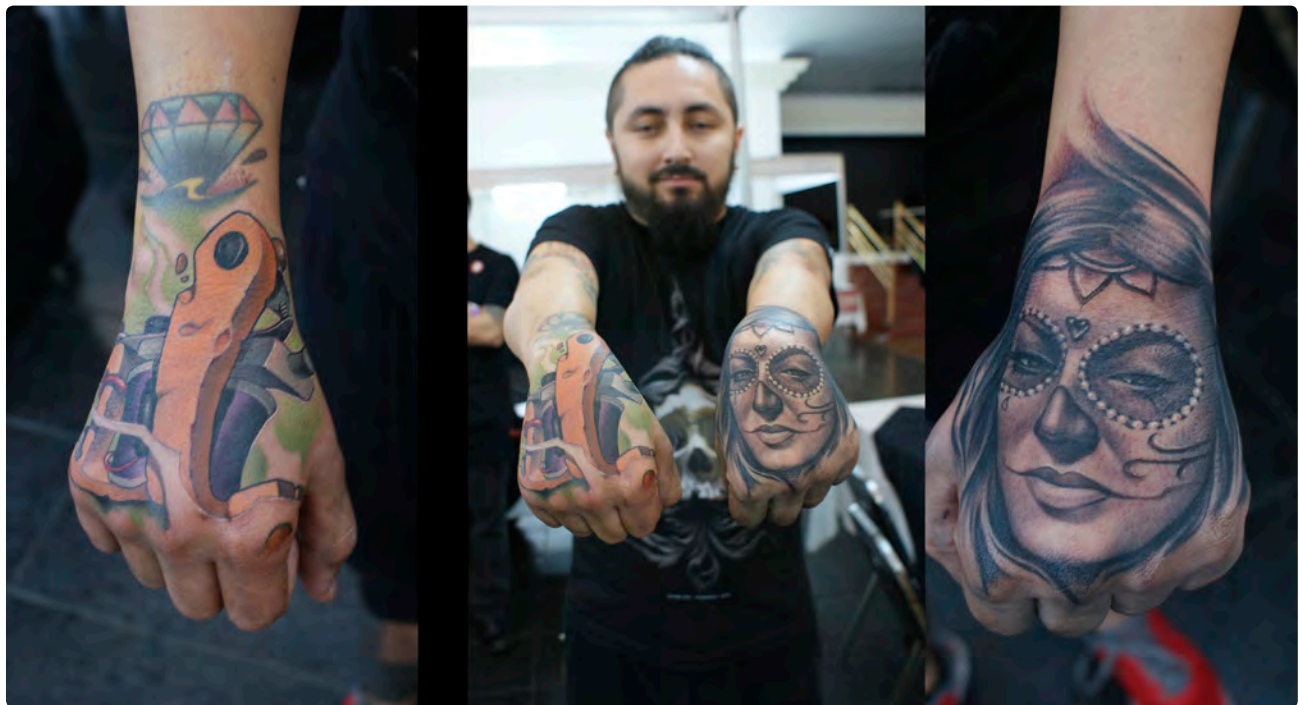
Tomar a un objeto tridimensional como punto de enfoque para el desarrollo de una técnica, es legendario e invaluable, mismo que por millones de años ha sido trabajado como un portavoz de la cultura y las sociedades, un lienzo efímero con fecha de caducidad: “el cuerpo humano” denominado como lienzo vivo o lienzo humano. “La idea del cuerpo como un lienzo no es nueva. Lo que ocurre es que ahora hay más gente que nunca que ha empezado a pintar”⁷⁸, como lo expresa Hugh Aldesery de forma metafórica. Las palabras de Hugh Aldesery son muy apropiadas mencionando que “Con frecuencia nuestro cuerpo nos avergüenza

78 Aldersey-Williams, Hug (2014). *Anatomías El cuerpo humano, sus partes y las historias que cuentan*. Editorial Planeta, España, Pág. 17

y nos desconcierta. Nos vemos bombardeados con imágenes del cuerpo humano. Invariablemente, éstas se presentan como versiones más perfectas de nosotros mismos. Tienen mejor aspecto, estos sustitutos nos recuerdan que también nuestro cuerpo está ahí afuera, en el mundo. Es a través de nuestro cuerpo que sentimos el mundo y hemos de interactuar con él”⁷⁹.

Si bien es cierto que nuestro cuerpo se está viendo afectado por toda esta carga informativa de imágenes donde se exige prácticamente mejorar la condición visual a costa de utilizar medicamentos, aparatos para la realización de ejercicio y hasta con procedimientos radicales como lo son las cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas, también es cierto que “Es a través de nuestro cuerpo como somos vistos y se nos reconoce por lo que somos y que siempre nos hemos alterado de maneras

psicológicas y físicas. Es el objeto de estudio por excelencia, de apreciación por cientos de años, que se suele describir como una maravilla de la naturaleza, que con menos frecuencia nos detenemos a observar. Cuando todo va bien, simplemente lo ignoramos”⁸⁰. El cuerpo humano a lo largo de la historia se ha percibido siempre de una manera distinta, de igual manera en “las diversas esferas de la sociedad y como esta variación se refleja en las representaciones artísticas contemporáneas”⁸¹, tomando en cuenta, claro, están las obras artísticas antiguas de todas las culturas, no olvidemos que para la cultura griega el cuerpo establecía ciertos cánones sociales donde vemos cómo se desborda la creatividad y el talento para crear obras de arte mostrando la belleza de la desnudez, no existe otra civilización antigua que tuviera tanto interés en mostrarlo como objeto de observación el desnudo total masculino, “los griegos tenían igual respeto por el valor mental que por el físico, puesto que creían que la vida ideal era la que transcurría en pos de conseguir

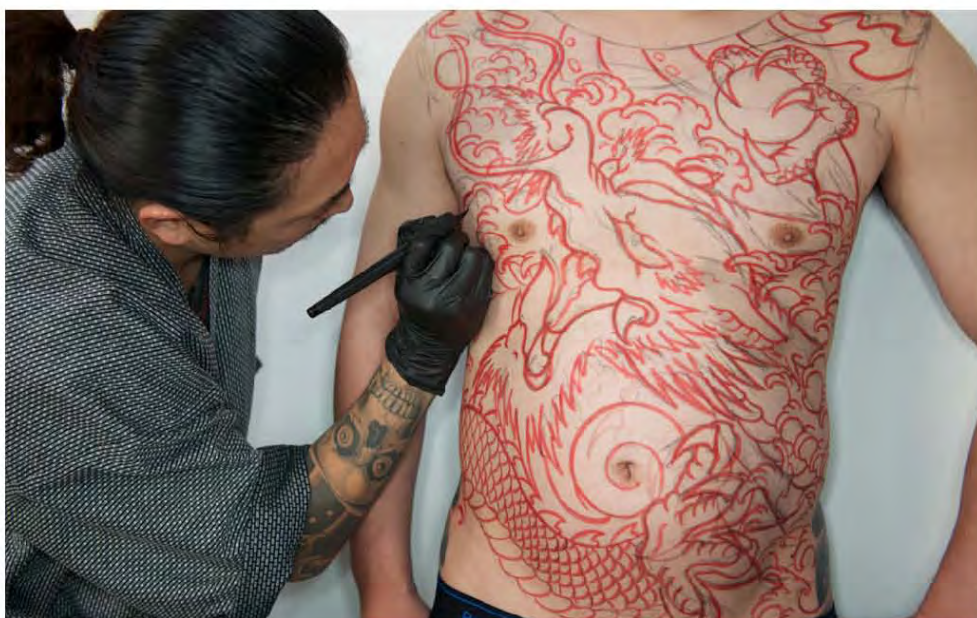
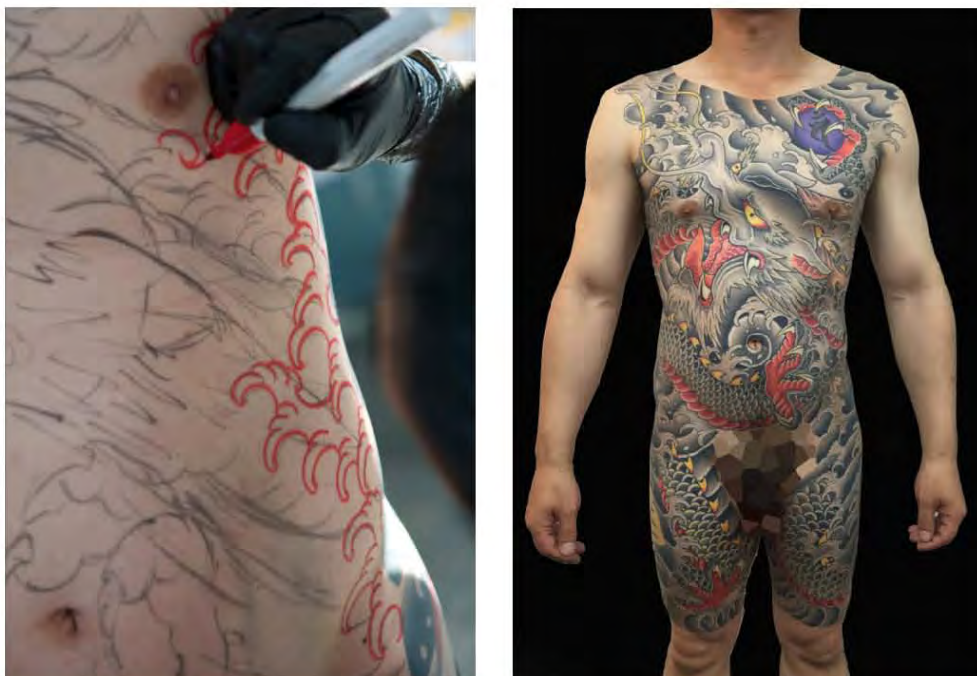
Fotografías: Cortesía de Berenice Vallejo (2015). Para Tatuarte en la Piel.

79 Aldersey-Williams, Hug (2014). *Anatomías El cuerpo humano, sus partes y las historias que cuentan*. Editorial Planeta, España, Pág. 16-17

80 Aldersey-Williams, Hug (2014). *Anatomías El cuerpo humano, sus partes y las historias que cuentan*. Editorial Planeta, España, Pág. 16-17

81 Martínez Rossi, Sandra (2011). *La piel como superficie simbólica. Procesos de transculturación en el arte contemporáneo*. Fondo de Cultura Económica de España, Madrid, Pág. 36

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

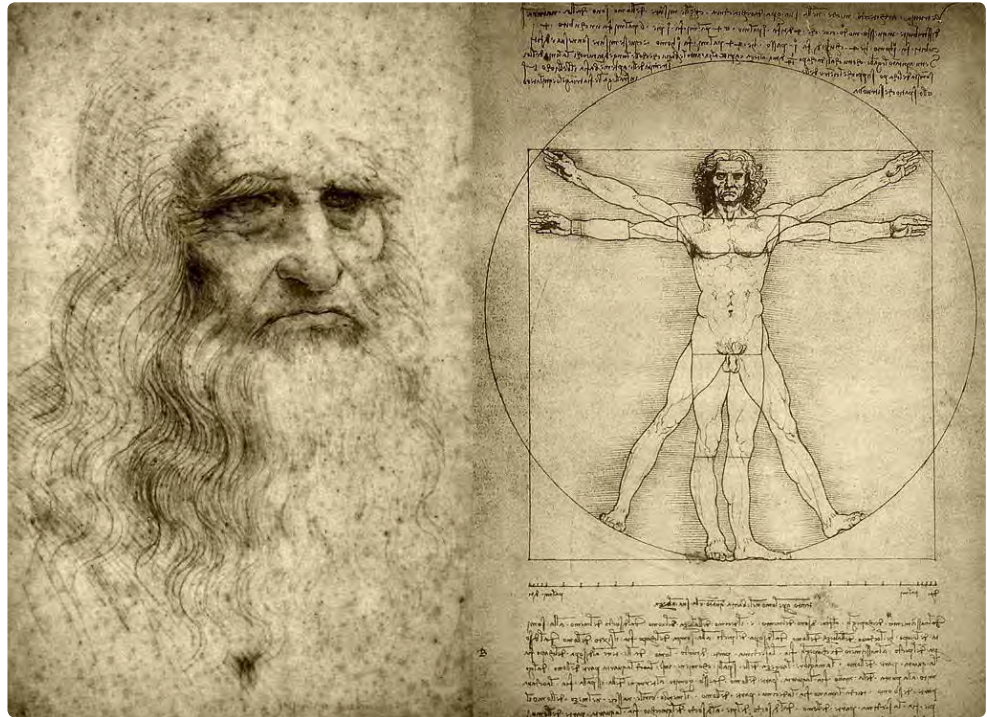

Fotografías: Cortesía de Yoichi Tanaka (2016).

la excelencia en todas las cosas”⁸². El ejemplo más grande transcurre durante el Renacimiento, donde resurgió la idea de colocar al cuerpo humano como protagonista de sus manifestaciones artísticas, sociales, culturales y en donde no existe mejor ejemplo de ello que en la obra de Leonardo Da Vinci “El modelo de Vitruvio”, basado en los textos del arquitecto romano Vitruvio, donde la proporción humana se toma como la base de toda creación arquitectónica y al no haber ejemplo, ni ilustración alguna de ello, Leonardo retoma esta idea contribuyendo con su ilustración y capaz de interpretar sin distorcionar la

⁸² Bowra, C.M. (1967). *Las grandes épocas de la humanidad, Historia de las Culturas Mundiales. “La Grecia Clásica.”* Time-Life International, Holanda, Pág. 27

figura humana y cuadrarla dentro de un círculo y un cuadrado sin alterar sus proporciones. Es hoy en día la imagen icónica del hombre perfecto, que muestra al hombre contemporáneo, como lo percibimos, como lo idealizamos y como lo enriquecemos en pensamiento y espíritu.

Imágenes: Vitrubio, Por Leonardo da Vinci 1487 Gallerie Dell'Accademia, Venezia, publicado por National Geographic en (2013). Con la liga http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/leonardo-da-vinci_7277/3

El cuerpo humano es ese objeto que vemos como ajeno y como propio, hace posible identificarse con él, llevando al hombre a investigar, querer conocer todo al respecto, desde un punto de vista contemporáneo, el cuerpo humano “nos inquieta, lo disfrazamos con ropa. Distraemos la atención hacia él con accesorios, un estilo de peinado, un modo de andar, un repertorio de gestos, una voz, una manera de hablar, hasta el extremo de que éstos se convierten en la mayor parte de nuestra identidad personal”⁸³. Y no se puede hablar del cuerpo humano sin hablar de cada una de sus partes, cada una de ellas importante que hacen de éste una máquina perfecta.

Al ser humano le preocupa cómo es percibido, la idea de sí mismo y la importancia de transmitirlo a través del cuerpo, lo que lo lleva a modificarse y decorarse, ya no sólo con accesorios o modificando partes que se pueden recuperar, como el cabello, llegando al punto de querer transmitirlo a través de la piel. “Somos conscientes de que introducirse en las profundidades de la piel es llegar al cuerpo, por lo tanto, conceptos como cuerpo y piel estarán a menudo simbólicamente

⁸³ Aldersey-Williams, Hug (2014). *Anatomías El cuerpo humano, sus partes y las historias que cuentan*. Editorial Planeta, España, Pág. 17

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

enlazados”⁸⁴. No se puede hablar de uno sin hablar del otro, el cuerpo tiene el órgano de mayor dimensión “la piel”, la cual está como barrera protectora de nuestro interior, es a través de ella que podemos sentir con el tacto, de los pies a la cabeza y con la cual nos exponemos a los demás como bien dice Aldersey Williams “es nuestra autoprotección y nuestra autorrevelación”⁸⁵. Es la que nos cubre del mundo exterior y la que muestra cómo somos o lo que intentamos ser, es a través de la piel que podemos hoy en día emitir nuevos mensajes “la piel escrita, pintada, tatuada o marcada expulsa al cuerpo del sitio biológico y lo expone como proyecto corporal en el arte. Las diferentes propuestas artísticas están organizadas según diferentes criterios, teniendo en cuenta las diversas visiones del cuerpo a través de la fotografía, los orificios corporales, el tatuaje en sus diferentes manifestaciones y como recurso crítico del sistema capitalista, la moda y la publicidad como influencia visual y semántica en las poéticas artísticas y la pintura corporal como proyecto multidisciplinar”⁸⁶.

El cuerpo entonces puede tomarse como un soporte que llevará una imagen y que como cualquier expresión gráfica o artística, debe tener condiciones en el manejo de los materiales, de los formatos, del tamaño y de los tratamientos que se deben seguir para preservar la obra, aunque debemos recordar que este lienzo vivo como se denominará en lo sucesivo de este escrito, es efímero y cambiante, envejece rápidamente hasta desaparecer, con una vigencia hasta el momento de no más de un siglo.

Fotografías: Cortesía de Berenice Vallejo (2015). . Para Tatuarte en la Piel.

⁸⁴ Martínez Rossi, Sandra (2011). *La piel como superficie simbólica. Procesos de transculturación en el arte contemporáneo*. Fondo de Cultura Económica de España, Madrid, Pág. 35

⁸⁵ Aldersey-Williams, Hug (2014). *Anatomías El cuerpo humano, sus partes y las historias que cuentan*. Editorial Planeta, España, Pág. 313

⁸⁶ Martínez Rossi, Sandra (2011). *La piel como superficie simbólica. Procesos de transculturación en el arte contemporáneo*. Fondo de Cultura Económica de España, Madrid, Pág. 26 y 215

Fotografías: Cortesía de Berenice Vallejo (2015). . Para Tatuarte en la Piel.

Con este percepto se comienza a materializar la idea de la representación gráfica que formará parte del mundo contemporáneo como miembro del nuevo mundo de la comunicación, todo esto a través de una de las formas más primitivas de expresión, “el tatuaje”.

Dentro de un lienzo vivo se imprimirá tinta para poder desarrollar esta gráfica, el ser humano seguirá el curso de la historia del arte en donde antes se pedía a los creadores obras para la decoración de sus residencias, hoy en día se piden obras para llevarlas en la piel, es justamente a través del consumo masivo y la globalización que el tatuaje tomará un nuevo sentido tomado como “un objeto de consumo como cualquier otro y como tal debe responder a las exigencias de los potenciales consumidores”⁸⁷.

87 Martínez Rossi, Sandra (2011). *La piel como superficie simbólica. Procesos de transculturación en el arte contemporáneo*. Fondo de Cultura Económica de España, Madrid, Pág. 26 y 215

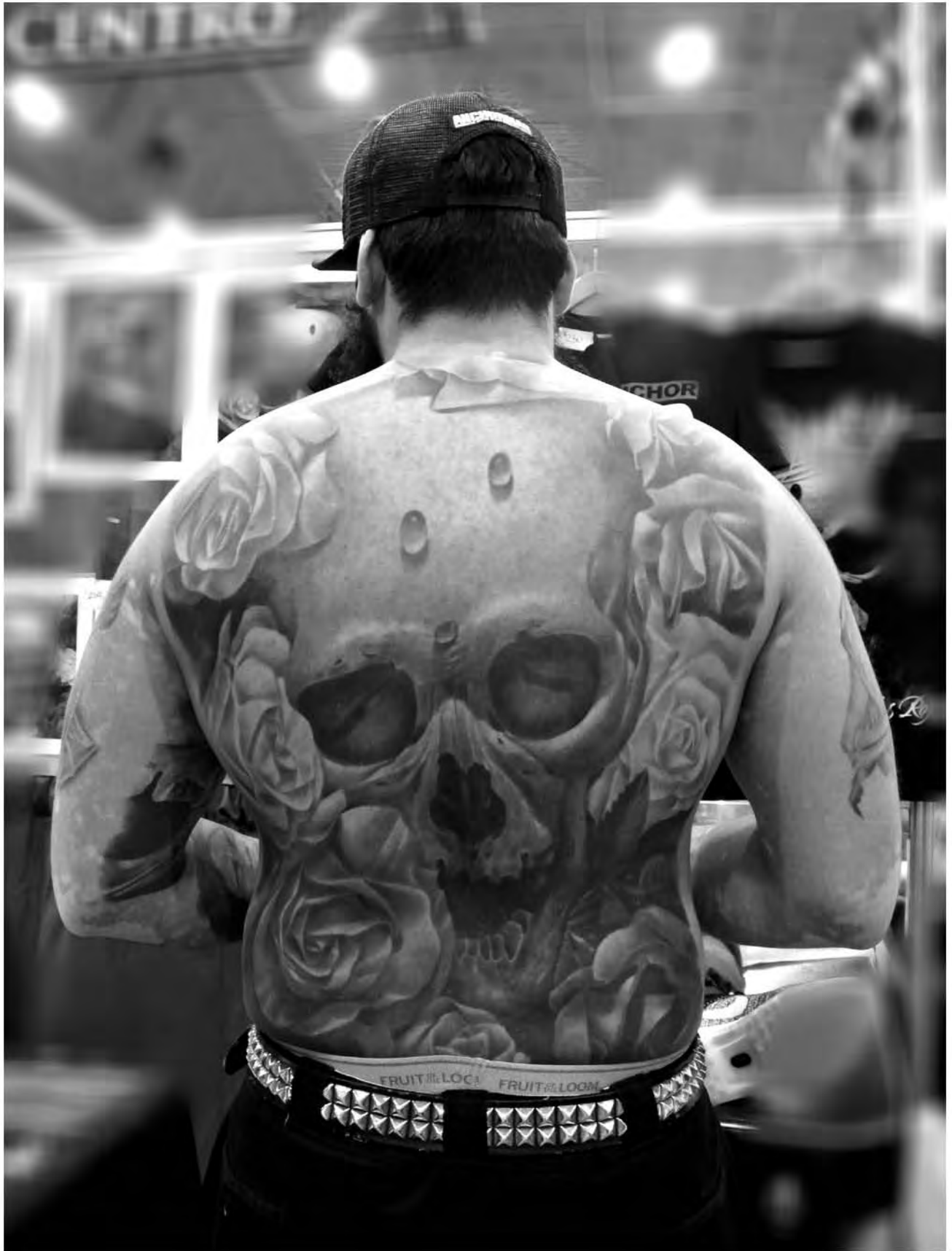
Pues hoy en día sigue siendo de uso exclusivo de los grupos adinerados solicitar obras de arte, -denominar al tatuaje como arte es de otro estudio, en este momento sólo nos interesa denominarlo como expresión artística tomándolo como una obra hecha por el hombre digna de admiración-, en cambio el tatuaje pasó de ser hoy en día de los grupos menos favorecidos, de la clase trabajadora y hasta de los marginados, para ser ese objeto de consumo que desean los ricos y famosos, hoy en día no es suficiente tener autos, casas y joyas, también es necesario expresar por cualquier medio que se tiene “poder y libertad”. Tomar el cuerpo humano y convertirlo en un lienzo viviente es poder hacer que la gráfica tome vida, camine, hable y piense, nos explique de dónde salió, quién lo creó, por qué, puede viajar por todo el mundo sin pagar costosos traslados de seguridad, se tiene que decir que no todo el tatuaje es bello, ni tiene buena técnica, pero cada día nacen mejores obras, y es también gracias a

Fotografías: Cortesía de Alan Padilla (2016).

Fotografías: Cortesía de Berenice Vallejo (2015).

Fotografías: Cortesía de Berenice Vallejo (2014).

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

Para Tatuarte en la Piel. Para Tatuarte en la Piel. la práctica en esos lienzos que lo permiten, sin ellos no se podría trabajar ni mejorar las imágenes, se puede practicar, como se ha mencionado antes, en piel muerta de un cerdo o en una naranja, pero jamás tendrá el mismo valor que trabajar en la piel viva de un ser humano que además puede expresar lo que siente y dar su punto de vista de cómo lo percibe, porque además no existe mejor juez que el que porta el tatuaje, podrá no gustar a los observadores y no ser de buena calidad, pero si la persona tatuada está conforme con lo que tiene impreso en la piel, entonces el tatuaje logró su cometido.

Este texto no se enfocará en la disyuntiva de si un tatuaje es bueno o malo, si está realizado bajo exigencias artísticas de alto grado, simplemente se habla de la imagen impresa en la piel, de cómo se percibe y del cuerpo del ser humano como un lienzo. Podemos hablar de la piel como un objeto ajeno a nosotros mismos, el valor que tiene el tatuaje es ése, no puede ser ajeno, es del otro pero da la oportunidad de compartirlo, es una pieza única, pues aunque una imagen pueda imprimirse varias veces por una misma persona, jamás será igual, se toman en cuenta muchos factores, el color de la piel, el tipo de piel, la edad de la persona y el género, la parte del cuerpo donde fue colocada la imagen, el tipo de cicatrización, su estilo de vida, contexto cultural y social.

El tatuador tiene que saber cómo tratar al lienzo, cómo hablarle, cómo dirigirse a él, cómo respetarlo, cómo tocarlo, hasta el punto de que el tatuador no puede hacer dos líneas y levantarse pensando que lo puede terminar en dos años, como sucedió con muchas obras hechas por los grandes maestros del arte, el tatuaje una vez empezado tiene que terminarse, puede realizarse en sesiones, pero entre éstas el lapso de tiempo no puede ser tan grande, pues las condiciones de la piel cambian y el trabajo envejece.

El lienzo tiene vida, por consiguiente la obra también, la gráfica tiene expresión, ahora no sólo es como lo perciben los demás, sino cómo se percibe a sí mismo como una persona tatuada, marcada, como un lienzo, la idea de permitirle a otra persona acceder al órgano más grande de sí mismo, tocar esa extensión que es erógena de antemano, qué siente al ser tocado y manipulado por horas, cómo se percibe a sí mismo una vez que camina por las calles y es observado.

El lienzo hoy en día salió de las galerías más grandes del mundo, de los museos más pomposos, para llegar a las calles, salir al mundo, decir por un momento “aquí estoy”, el lienzo es capaz de pensar y de opinar, qué hubiera dado Miguel Ángel o Leonardo Da Vinci porque sus obras hablaran y les dijeran “esto está mal, o no me gustó lo que hiciste conmigo” tal vez su proceso de aprendizaje hubiera

sido más rápido, por el contrario, los creadores de este tiempo tienen algo en contra, el tatuaje es completamente efímero, el día en que muere el lienzo, muere la obra, no podrá durar generaciones en siglos que puedan verlo y admirarlo, sino es a través de una fotografía, entonces el tatuaje cambia de sustrato y se convierte en otra cosa o a través de piel retirada del cuerpo y preservada bajo condiciones especiales, no todas las personas están de acuerdo en que su familiar acabe desollado, así que al finalizar la vida de la persona, el tatuaje muere, sin embargo como bien dice Martínez Rossi, “La marca corporal construye un andamio simbólico indestructible, que sobrevive al tiempo y las culturas, signos permanentes que experimentan una inusitada transformación y simbolización en este desplazamiento”⁸⁸. El tatuaje muere como objeto pero no como símbolo cultural de la especie humana, se transforma y comunica de otra forma, es como las lenguas se quitan y se agregan palabras y cambia la forma de expresión, pero no muere.

Fotografías: Cortesía de Berenice Vallejo (2016). Viva la Tinta 2016.

Es también de considerarse que el lienzo que envejece no puede ser restaurado, la piel se marchita y cambia su estado, su consistencia, su color, su flexibilidad, etc., entonces el lienzo cambia, no sólo físicamente, sino también en su forma de sentir, pensar y actuar.

El lienzo entonces está vivo.

88 Martínez Rossi, Sandra (2011). *La piel como superficie simbólica. Procesos de transculturación en el arte contemporáneo*. Fondo de Cultura Económica de España, Madrid, Pág. 191

Fotografías: Cortesía de Berenice Vallejo (2016). Viva la Tinta 2016.

CAP. 3

Concepción de una metodología aplicada al aprendizaje del tatuaje.

3.1 La metodología utilizada en el tatuaje.

Se tiene que definir para poder entender. La definición que proviene del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en su versión 23 del 2014 de método y metodología es la siguiente:

Método: (Del lat. *methōdus*, y éste del gr. μέθοδος).

1. m. Modo de decir o hacer con orden.
2. m. Modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y observa.
3. m. Obra que enseña los elementos de una ciencia o arte.

Metodología: (Del gr. μέθοδος, método, y *-logía*).

1. f. Ciencia del método.
2. f. Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal.

Método es una palabra que proviene del griego “*methodos*” que significa camino, refiere al medio utilizado para llegar a un fin y que ha sido utilizado para desarrollar el método científico del cual proviene el método para la investigación en el arte.”⁸⁹

“La Metodología es un vocablo generado a partir de tres palabras de origen griego: *metà* (“más allá”), *odòs* (“camino”) y *logos* (“estudio”). Con el significado estudio o tratado de los métodos.”⁹⁰

⁸⁹ Texto sacado de un documento emitido por el área de ingeniería de la UNAM http://www.ingenieria.unam.mx/haaz/integracionproyectos/articulos/oi_la_ciencia_y_el_metodo_cientifico.pdf

⁹⁰ Definiciones tomadas del texto Curso de Metodología de la investigación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI de su liga en línea <http://www.inegi.org.mx/inegi/SPC/doc/INTERNET/22-%20CURSO%20DE%20METODOLOG%C3%8DA%20DE%20LA%20INVESTIGACI%C3%93N.pdf>

De forma más puntual diremos que:

- El método sigue un conjunto de reglas que dan un orden para llegar a un fin. Se vale de procedimientos y técnicas para su desarrollo y alcanzar un objetivo.
- La técnica es el modo o forma de realizar las reglas o pasos del método. Son los pasos prácticos que se emplean en la instrumentación de un método.
- El Procedimiento son las instrucciones sobre cómo llevar a cabo la técnica para que siga el método y concretarlo.
- El Proceso es un conjunto de acciones o actividades sistematizadas que tienen un fin.
- La metodología es una serie de pasos a seguir para llegar a una meta, se encarga de la descripción, el análisis y la valoración científica de los métodos de investigación.

Hablar de una metodología dentro del tatuaje es hablar de utilizar un conjunto de métodos para llegar a la realización de un tatuaje, cada método tiene su procedimiento. Si bien no existen textos que describan exactamente paso por paso lo que se hace, se anotan los pasos que se han observado y realizado a través de esta investigación.

Pasos:

- 1• Manejo de material esterilizado y de residuos bacteriológicos infecciosos (RPBI).

Se debe tener conocimiento sobre el manejo de material esterilizado para no contaminar la mesa de trabajo y las herramientas, así como conocimiento sobre el manejo de los residuos denominados bacteriológico infecciosos que contienen fluidos que la piel desprende una vez que es intervenida por agujas, con el fin de no contaminar ningún otro

espacio ni poner en riesgo la salud del mismo tatuador al tener contacto con estos fluidos, ya que como bien se sabe, muchas enfermedades son transmitidas a través de las heridas y el contacto con la sangre.

¿Cómo lavarse las manos?

¡LÁVESE LAS MANOS SI ESTÁN VISIBLEMENTE SUCIAS!
DE LO CONTRARIO, USE UN PRODUCTO DESINFECTANTE DE LAS MANOS
Duración del lavado: entre 40 y 60 segundos

Mójese las manos.

Aplique suficiente jabón para cubrir todas las superficies de las manos.

Frótese las palmas de las manos entre sí.

Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos, y viceversa.

Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.

Frótese el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo unidos los dedos.

Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, fróteselo con un movimiento de rotación, y viceversa.

Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa.

Enjuáguese las manos.

Séqueselas con una toalla de un solo uso.

Utilice la toalla para cerrar el grifo.

Sus manos son seguras.

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

En la actualidad los tatuadores toman cursos de primeros auxilios para saber qué hacer en caso de una emergencia y apoyar al lienzo, considerando que es un ser vivo y puede presentar cualquier manifestación que ponga en riesgo su salud. En primera instancia, los primeros auxilios apoyan en la ayuda inmediata que se pueda brindar a cualquier ser vivo.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UN TATUAJE.

- 1• Se recibe al cliente, se elige un diseño al agrado total del cliente.
- 2• El cliente llena una responsiva en la cual da a conocer su estado general de salud, sus datos como DIRECCIÓN, TELEFONO, CORREO ELECTRONICO, EDAD (COMPROBABLE CON UNA IDENTIFICACION OFICIAL CON FOTOGRAFIA), EN CASO DE SER MENOR DE EDAD SE PIDEN LOS DOCUMENTOS DE EL PADRE/MADRE O TUTOR, incluyendo tambien el costo total del tatuaje a realizar, nombre del tatuador, ZONA DEL CUERPO A TATUAR.
- 3• Se realiza un stencil (plantilla del diseño que se usa como guía al plasmarse en la piel) acomodandolo en la zona deseada para continuar con el tatuaje.
- 4• A continuación se presentan cada uno de los pasos para colocar la mesa de tatuaje.

Se limpia la zona con un desinfectante.

Se coloca plástico cubriendo la zona.

Se coloca un campo quirúrgico cubriendo el plástico previamente colocado.

Con un abatelenguas se toma la cantidad necesaria de PETROLATO, y se procede a colocar dicho abatelenguas en la mesa.

Se elige un numero de retapas (caps) de acuerdo al numero de colores (pigmentos orgánicos) a utilizar dependiendo el diseño, y se colocan en la mesa.

FRONTERA 85 COL. ROMA, CD. DE MÉXICO
OCTATTOOSTUDIO@GMAIL.COM

También se toman cursos de higiene y asepsia, el cual cuenta con instrucciones, como su nombre lo indica, de higiene y asepsia para mantener lo más limpio posible las áreas de trabajo, mantener la salud del lienzo y la propia, con cuidados apropiados en ambos casos.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UN TATUAJE.

Se cubre con plástico una piseta para su uso durante el procedimiento de tatuaje, dicha piseta contiene jabón quirúrgico diluido en 9 partes de agua.

El clip cord se cubre con plástico.

Se colocan tubos y agujas previamente esterilizados en la mesa, cerrados en empaques que señalan su fecha de esterilización y fecha de caducidad de la misma.

Se colocan las toallas desechables dispuestas para limpieza del tatuaje durante todo el procedimiento.

En cada una de las retapas (caps) se colocan los colores a utilizar.

Se abren cada una de las agujas y tubos para colocarlos en cada una de las máquinas y se cubren con plástico.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UN TATUAJE.

Se cubre la fuente de poder con plástico para su manipulación durante el procedimiento de tatuaje.

Se procede a tatuar.

5.- Una vez acabado el tatuaje se limpia y se cubre con plástico la zona tatuada.

6.- Se quitan las agujas de los tubos y se depositan en los contenedores rojos de residuos RPB-I.

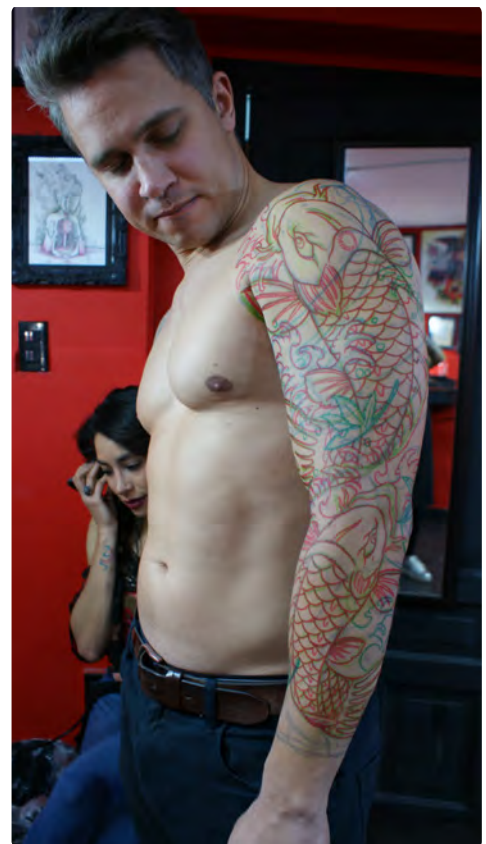
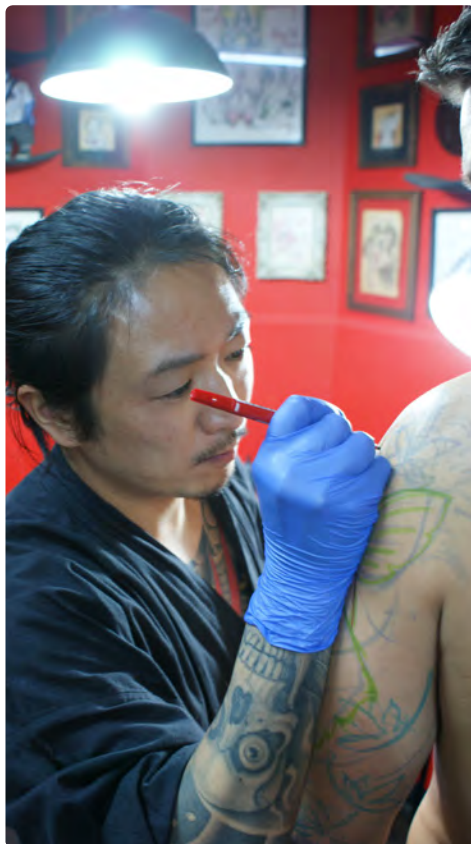

7.- Los tubos se depositan en desinfectante KRIT.

2• Cada mesa de trabajo es preparada cuidadosamente bajo los requerimientos de higiene, además de conocer y colocar los materiales que se utilizarán para realizar el tatuaje. El método utilizado para este punto depende de cada tatuador y de sus requerimientos específicos, aunque en su mayoría se prepara de la misma forma. En la mayoría de los casos observados, se colocan campos plásticos para aislar los materiales y las herramientas de trabajo, todos los materiales en la actualidad son desechables, así como los contenedores para tintas y algunas herramientas como los tubos (en otros casos son metálicos y se esterilizan en autoclave)

3• Estilos del tatuaje. El tatuador tiene conocimiento sobre los diferentes estilos que se manejan en la técnica de tatuaje: tribal, black and gray, retrato, color, japonés, entre otros. En donde se maneja desde sólo relleno en sólido, líneas, imágenes sólo en tinta negra o imágenes con gama de colores, como es utilizado en el tatuaje de estilo japonés.

4• Lienzo vivo (cliente), parte del cuerpo a tatuar, diseño y estilo de tatuaje. El cuerpo humano es el lienzo sobre el que se trabaja, cada parte del cuerpo tiene características particulares que son tomadas en cuenta para realizar el diseño que se plasmará, algunas de estas consideraciones son forma, tamaño y color de piel.

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

5• Esténcil o trabajo a mano alzada sobre la piel.

El esténcil es la calca que se hace de un diseño sobre el papel para trasladarlo como referencia a la piel y tener una guía para tatuar. En otros casos se dibuja a mano alzada sobre la piel para tener esa guía. Hoy en día sólo en casos muy aislados se ha trabajado directamente sobre la piel sin referencia alguna, como es el tatuaje de cárcel, que no es motivo de esta investigación, pero que es bueno mencionar.

6• Técnica de tatuar.

Aunque en algunas regiones existen todavía métodos muy antiguos para realizar un tatuaje, con la globalización, los medios de comunicación y las redes sociales, es común encontrar que se ha unificado aún más la forma de trabajo del tatuaje. Se utilizan casi en todos los casos equipo y materiales semejantes entre ellos, como plásticos aislantes, contenedores para tinta, agujas, tubos (en este caso de metal o de plástico desechable).

El método que se utiliza hoy en día es muy parecido uno de otro en las diferentes partes del mundo, consta de una máquina, aguja y tubo, material plástico que lo cubre, tintas, agua y algún lubricante como petrolato, crema o jabón en agua y tintas o pigmentos. Con los materiales se procede a introducir la tinta por medio de las agujas en la piel.

7• Cuidados posteriores del tatuaje.

Cada tatuador tiene su propia forma de mostrar al lienzo cómo cuidar la piel una vez tatuada, las indicaciones son fundamentales, pues cada paso que se siga será fundamental para la cicatrización de la piel. Se toman en consideración dos puntos de suma importancia.

Cada uno de estos pasos tiene su propio método, formando en conjunto una metodología completa de conocimiento del tatuaje y su aplicación, estos pasos son el hilo conductor para desarrollar una técnica propia. Como menciona Guy “El tatuaje se ha convertido en un medio en ciernes, introducido en la base de datos mundial y siendo aplicado en una interminable variedad de sofisticadas técnicas.”⁹¹

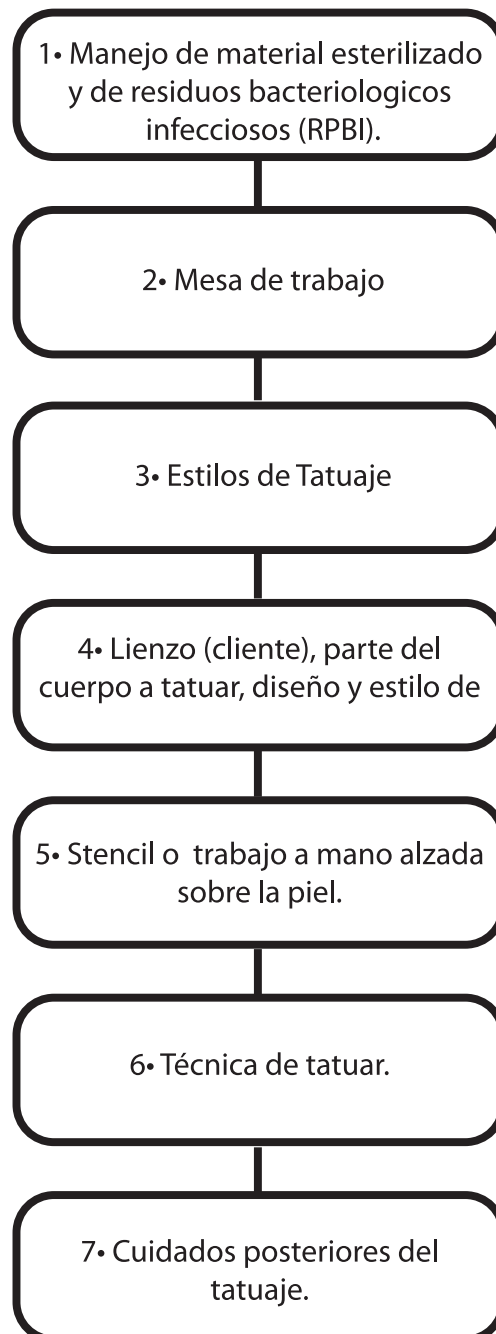
La metodología utilizada para la realización de un tatuaje se ha transmitido de generación en generación y de maestro a aprendiz. Con el tiempo han cambiado las herramientas y con ello los métodos, pero el fin ha seguido siendo el mismo realizado bajo el mismo principio, marcar la piel para formar imágenes por medio

⁹¹ Aitchison, Guy (2008). *Reinventing the Tattoo*. Proton Press.

de punzones o agujas que inyectaban sustancias denominadas como tintas.

Entre las cosas que han cambiado se deben mencionar los conocimientos en higiene y asepsia para poder tener la limpieza necesaria, ya que tatuar no sólo consiste en realizar una imagen, es a base de pinchar la piel, lo que genera fluidos que pueden ser contaminantes para otro ser humano, transfiriendo enfermedades, aunque no sólo esto es importante, sino seguir cada uno de los puntos.

DIAGRAMA

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

Los pasos mencionados son los seguidos por la mayoría de los tatuadores basados en la observación de la aplicación de la técnica en base a las visitas realizadas a diversos tatuadores, tiendas de tatuaje, así como a diversas exposiciones de tatuaje durante la realización de esta investigación, teniendo como fin obtener una recopilación de datos fidedignos en donde obtenemos una estadística. Para tener como resultado esta tabla, esta parte de la investigación fue basada en una metodología cuantitativa observando los pasos que realizan los tatuadores de forma empírica y después realizando una encuesta de preguntas concretas sobre éstos.

En la mayoría de los casos predominó el manejo de un método específico. Sin embargo cabe mencionar que ninguno lo hacía de forma consciente, sólo realizaba estas acciones y con la experiencia, sabían cómo éstas insidían en el resultado final.⁹²

En las exposiciones de tatuaje son más de 150 expositores tatuando, de los cuales se observó el trabajo de 100 tatuadores por exposición, la siguiente tabla dice cuántos siguieron el mismo procedimiento.

92 Metodología Cuantitativa, liga consultada en noviembre 2017. Sitio Centro Virtual Cervantes. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/metodologiacuantitativa.htm en donde inicia La metodología cuantitativa es una de las dos metodologías de investigación que tradicionalmente se han utilizado en las ciencias empíricas. Se centra en los aspectos observables susceptibles de cuantificación, y utiliza la estadística para el análisis de los datos. La investigación que sigue una metodología cuantitativa supone un planteamiento, un acercamiento a la realidad objeto de estudio y a la teoría, y unos fines de la investigación característicos:

1. En primer lugar, el objeto de análisis es una realidad observable, medible y que se puede percibir de manera precisa, por ejemplo, el rendimiento académico de los estudiantes.
2. Por otro lado, en la investigación cuantitativa la relación entre teoría e hipótesis es muy estrecha, pues la segunda deriva de la primera. A partir de un marco teórico se formula una hipótesis, mediante un razonamiento deductivo, que posteriormente se intenta validar empíricamente. Continuando con el mismo ejemplo, se busca demostrar la hipótesis de que los estudiantes que tienen un rendimiento bajo en la lengua meta, son también estudiantes con bajo rendimiento en su lengua materna.
3. Se busca establecer una relación de causa-efecto entre dos fenómenos. Dicha relación está ligada con la interconexión entre conceptos que supone la hipótesis. La validación de la hipótesis supone explicitar esa relación de causa-efecto latente en dicha hipótesis. Los estudiantes que tienen un rendimiento bajo en la lengua meta son también estudiantes con bajo rendimiento en lengua materna porque en su lengua tampoco tienen desarrolladas estrategias de aprendizaje.
4. Asimismo, se analizan las variables, tratadas con procedimientos matemáticos y estadísticos. Una variable es una característica que puede adoptar distintos valores. Por ejemplo, el peso, la edad, la inteligencia, el rendimiento académico, el sexo, etc. Es decir, una variable es una cualidad o aspecto en el cual difieren los individuos. Se asignan valores a los sujetos en función de esa variable. De este modo, el concepto de variable se opone al de constante, que se refiere a las características que sólo pueden tomar un mismo valor para todos los sujetos.
5. Además, una investigación de este tipo tiene capacidad de predicción y generalización. Se trabaja sobre una muestra representativa del universo estudiado. De este modo, se puede predecir que cualquier estudiante perteneciente al universo estudiado y que tenga poco desarrolladas las estrategias de aprendizaje en su lengua materna, presentará también un bajo rendimiento en la lengua meta.

TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPOSICIONES DE TATUAJE EN MÉXICO

Expo Tatuaje San Luis Potosi 2013.	90
Expo Tatuaje Tijuana 2013.	73
Expo Tatuaje Guadalajara 2013.	71
Expo Tatuaje Guanajuato 2013.	70
Expo Tatuaje Ciudad de México 2013.	82
Expo Tatuaje Monterrey 2014.	95
Expo Tatuaje San Luis Potosi 2014.	82
Expo Tatuaje Guadalajara 2014.	93
Expo Tatuaje Ciudad de México 2014.	80
Expo Tatuaje Cholula 2015.	70
Expo Tatuaje Monterrey 2015.	93
Expo Tatuaje San Luis Potosi 2015.	80
Expo Tatuaje Viva la Tinta Guadalajara 2015.	98
Expo Tatuaje Monterrey 2016.	95
Expo Tatuaje San Luis Potosi 2016.	85
Expo Tatuaje Viva la Tinta Guadalajara 2016.	95

oroko Gon

Se necesita del trabajo, la dedicación y la paciencia para convertir un boceto realizado en una hoja de papel en una obra de arte en la piel.

Existen personas que gustan no sólo de tatuarse, sino de hacerlo como todo un ritual y conciencia, lo que hace que muchos tatuadores se enfoquen en un estilo y lo desarrollen de manera tan precisa que sean solicitados por ello. En estas páginas mostramos la secuencia del desarrollo de una idea para verse reflejada en un tatuaje terminado.

Elegir quién realizará la pieza que se llevará en el cuerpo para toda la vida no es tarea fácil, se requiere de haber pensado y tener una idea muy clara de lo que se quiere portar, en este caso nos acerca-

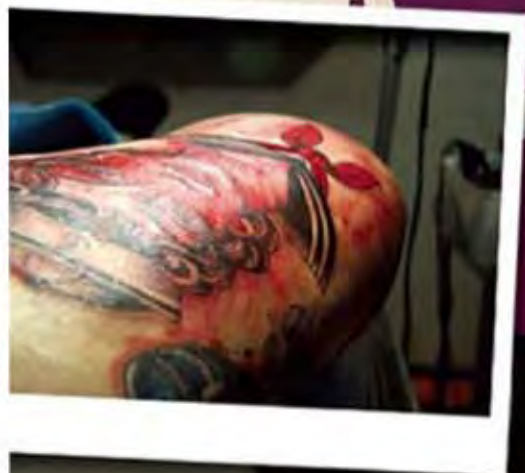
mos a **Moroko** para que explicara cómo es este proceso creativo.

"El cliente es una chica llamó, dijo claramente lo quería ver, el diseño de busto de una marinera, medidas de aproximadamente de 30 cm. El día de la llegó y se mostró el boceto que no hubo ningún comentario que hacer, se procedió a lizar el esténcil y colocarlo en el muslo, el trabajo se realizó con agujas de línea 7 y 9. Para la aplicación de sombreado para el color se utilizó a magnum 9, con una paleta básica de 3 colores, además del negro, podemos ver el resultado es rico en definición".

Es importante recordar que el resultado de un buen tatuaje es sustentado en un trabajo de dibujo en donde se pueden apreciar los errores antes de ser realizado.

Tatuaje totalmente terminado.

¿Quieres tatuarte con Moroko? Moroko

El tatuaje tiene una metodología utilizada por los tatuadores que ha sido usada por mucho tiempo, existen algunas variantes como se pudo observar en la tabla de evaluación de exposiciones de tatuaje en México.

Se ha hablado de que el aprendizaje del tatuaje se ha transmitido de maestro a aprendiz por generaciones, como se hacía en las antiguas culturas, un aprendiz, como se menciona en el diccionario de la real academia de la lengua española, es una persona que aprende algún arte u oficio y que se halla en el primer grado de una profesión manual, antes de pasar a oficial. Esta persona se sometía a la enseñanza de maestros en el área a enseñar, hasta dominar las técnicas y los métodos de procedimientos para la realización del oficio o arte.

Cada gremio ha tenido sus reglas y el tatuaje no es la excepción, en este momento se habla del tatuaje como un oficio. Considerado a través de la historia por muchos como una actividad positiva y en muchos otros momentos como negativa, esto no dio paso a que el tatuaje se academizara, por consiguiente sólo se quedó con las personas que fortuitamente se encontraban con él. Al ser catalogada como una actividad de las clases bajas, marginadas o de personas raras, no dio pie a que fuera socialmente aceptado y al no masificarse su uso, se considera un trabajo que da bajo rendimiento económico. “A pesar de todos estos refrescantes avances, el tatuaje no está todavía fuera del ghetto.” Guy Aitchison.⁹³

Por otra parte hoy en día esta idea ha estado cambiando con la globalización, con los medios de comunicación, mencionado con anterioridad en este escrito, lo que despertó un gran interés principalmente en jóvenes por querer aprender este oficio, los programas televisivos de Estados Unidos pudieron haber abierto la puerta hacia un consumo masivo, pero también ha creado un falso comportamiento del modo de vida de un tatuador y esto tiene que ver con el consumismo y el marketing, como lo menciona Sandra Martínez “Aitchison propone la ‘era del supermercado’ como última etapa del análisis sociológico del tatuaje desarrollado desde los años 90 hasta el presente. Desde la época colonial la historia del tatuaje occidental ha experimentado una verdadera metamorfosis, una transformación que transita de la marginalidad a la sociabilidad, de la oscuridad a la luz, de la rebeldía a la aceptación social, del espectáculo a la respetabilidad, aunque esta mutación aún no se da por concluida y continúa fluctuando en espacios intermedios”.⁹⁴

93 Aitchison, Guy (2008). *Reinventing the Tattoo*. Proton Press.

94 Martínez Rossi, Sandra (2011). *La piel como superficie simbólica. Procesos de transculturación en el arte contemporáneo*. Fondo de Cultura Económica de España, Madrid, Pág. 209

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

Entonces el tatuaje al ser visto como un modo de vida donde la libertad reina y parecer “rock star” es lo único que importa, dejan de lado el trabajo y la concentración que debe tenerse para aprender a tatuar o cualquier otro oficio. Es por eso que los maestros tatuadores que tienen un compromiso real con su trabajo difícilmente se darán a la tarea de dedicar horas de su tiempo en entrenar y compartir conocimiento con alguien que los abandonará pronto y realizará mal el tatuaje.

El mostrar cada área del tatuaje implica tiempo, precisión, compromiso, dinero y sobre todo, paciencia, algo que pareciera que las nuevas generaciones no están dispuestas a dar, pero existe quien está dispuesto a recibir conocimiento, a observar y tener paciencia para seguir aprendiendo.

Muchos tatuadores están en contra de academizar el tatuaje, se tiene miedo de que se ‘prostituya el oficio’ como vulgarmente se dice, que exista mucha mano de obra mala por precios bajos, creando una competencia desleal, como hace referencia Aitchison:

“Muchos de los tatuadores que llevan establecidos unos años, especialmente aquellos que poseen estudios, son a menudo algo reacios a aceptar nuevas formas de hacer las cosas. Estos artistas suelen creer que lo que saben fue aprendido a través de años de lucha, y se sienten justificados para despreciar los cambios. Los tatuadores que están en esta posición probablemente tienen aprendices, a los que transmitirán sus experiencias, mejor o peor. En la mayoría de casos, estos artistas tienen un método muy rígido y hacen que el principiante lo aprenda como condición para enseñarle.” Guy Aitchison.

Es obvio que hoy en día con la información corriendo como río creciente es algo que no se puede detener y que está sucediendo, esta reflexión lleva a pensar que puede pasar una situación similar como con el diseño gráfico por poner un ejemplo, existen academias en donde con un par de meses de cursos prometen que podrás hacer lo que hace un diseñador gráfico de licenciatura que estudió cinco años en una universidad, sólo por el hecho de manejar bien la tecnología y los nuevos programas.

No se podrá dejar de lado tampoco el hecho de que también en academias o instituciones reconocidas han restado valor a las antiguas formas de enseñanza como base de la formación de las nuevas generaciones, colocándolas como inútiles o que no están a la vanguardia. Por citar un ejemplo, está el caso del dibujo de figura humana en donde antes era considerado como parte de la metodología para la enseñanza de los cirujanos y donde se planteaban largas horas de trabajo, hoy en día disminuyeron esas horas al igual que en las artes, dando paso a nuevas materias, muchas de tipo conceptual o virtual como: Arte Digital y Diseño, Animación por computadora, Gráficos en Movimiento por citar algunos.⁹⁵

95 Liga tomada de la escuela Full Sail University de Florida con fecha de consulta durante Septiembre del 2017. https://hello.fullsail.edu/es_design_1a?mncid=1924&mnckeyword=%2Blicenciatura%20En%20

¿Cómo entonces pueden entender las nuevas generaciones la importancia del trabajo, la observación y el análisis para poder crear nuevos conceptos, teorías y creaciones artísticas con valor estético y simbólico? Si no se tienen las herramientas, ni las bases académicas para poder crear una estructura sólida, mucho de eso se ha perdido y las instituciones que se replantean esto son pocas.

Como menciona Adkinson “si realmente queremos quitar la mala reputación al tatuaje, liberarlo de esa carga y verdaderamente sea acogido como un buen arte, debemos aceptar la responsabilidad de no dejar de lado estas esperanzas, ya sea artística o éticamente, y alentar un entorno de crecimiento y cambio entre nosotros y otros artistas.”

Ésa es la gran problemática, ¿cómo formar e informar a los interesados en este oficio? por un lado algunas personas quieren contener el conocimiento, por otro lado se difunde de mala manera y en otra parte brotan como hongos nuevas personas interesadas en el oficio, formando en algunos casos grupos con poca estructura, criterio, conocimiento y ética, otros se esfuerzan por aprender atrapando lo que pueden de donde pueden y por ultimo existen los individualistas que vagan de aquí para allá formándose libremente. De todos ellos la gran mayoría se crean bajo una formación autodidacta.

Si bien no es erróneo, es importante compartir el conocimiento y aprovechar los medios que hoy en día comunican a todo el mundo, es el caso de algunos tatuadores e interesados en el tema que difunden su trabajo, comparten sus conocimientos y experiencias, algunos mencionados en el transcurso de esta investigación.

%2Bdise%C3%B1o%20%2Bgrafico&affiliatecode=EDU&utm_medium=IOR&utm_source=IOR_INS_Google_WEB&utm_content=es_design_1a&utm_term=%2Blicenciatura%20En%20%2Bdise%C3%B1o%20%2Bgrafico&utm_campaign=region_1&step=input

3.2 Aproximación metodológica aplicada al proceso del tatuaje.

El cuerpo humano es un soporte tridimensional para el tatuaje, aunque pueden utilizarse objetos orgánicos, como una naranja o en otro ser vivo como animales, para practicar, la idea del tatuaje en la piel humana es intransferible.

El cuerpo humano tiene un valor inigualable, uno no es igual al otro. Podría mencionarse el tatuaje como una artesanía y aunque la misma imagen puede ser repetida en distintos cuerpos, siempre existe una variante: color, textura, volumen, lo que crea un diseño único e irreplicable. Pero se debe hacer notar que solamente teniendo una idea clara de una solución general de la técnica puede considerarse un avance.

Aunque ya existen algunas patentes sobre máquinas y agujas, así como cambios en otros materiales y la evolución ha sido considerable, la técnica de marcar la piel es casi la misma desde que se inició: pincharla con agujas e introducir un pigmento en ella.

Lo interesante entonces es el fenómeno sociocultural, el cómo se percibe a ese lienzo vivo, además no se puede negar que actualmente los seres humanos están percibiendo otra forma de ver el cuerpo humano, la expresión bidimensional a través del soporte tridimensional en constante movimiento, las formas juegan un papel crucial en el desarrollo de un diseño para tatuar.

Existen varios factores que se deben tomar en cuenta y que es necesario sustentar, la forma de entender es observando, reflexionando y dar un orden a nuestras ideas, si no se tiene un orden, se puede llegar al mismo punto y para algunas personas se vuelve más complicado.

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

Los pasos que en el punto anterior se colocaron como parte de la metodología que utilizan en su mayoría los tatuadores, son un general que se ha ido imitando pero que conscientemente muchos no tienen una idea clara del porqué lleva o debe llevar un orden determinado, por consiguiente existen una infinidad de posibilidades en las variantes de aplicación de la técnica, el resultado final y el tiempo de aprendizaje de cada individuo.

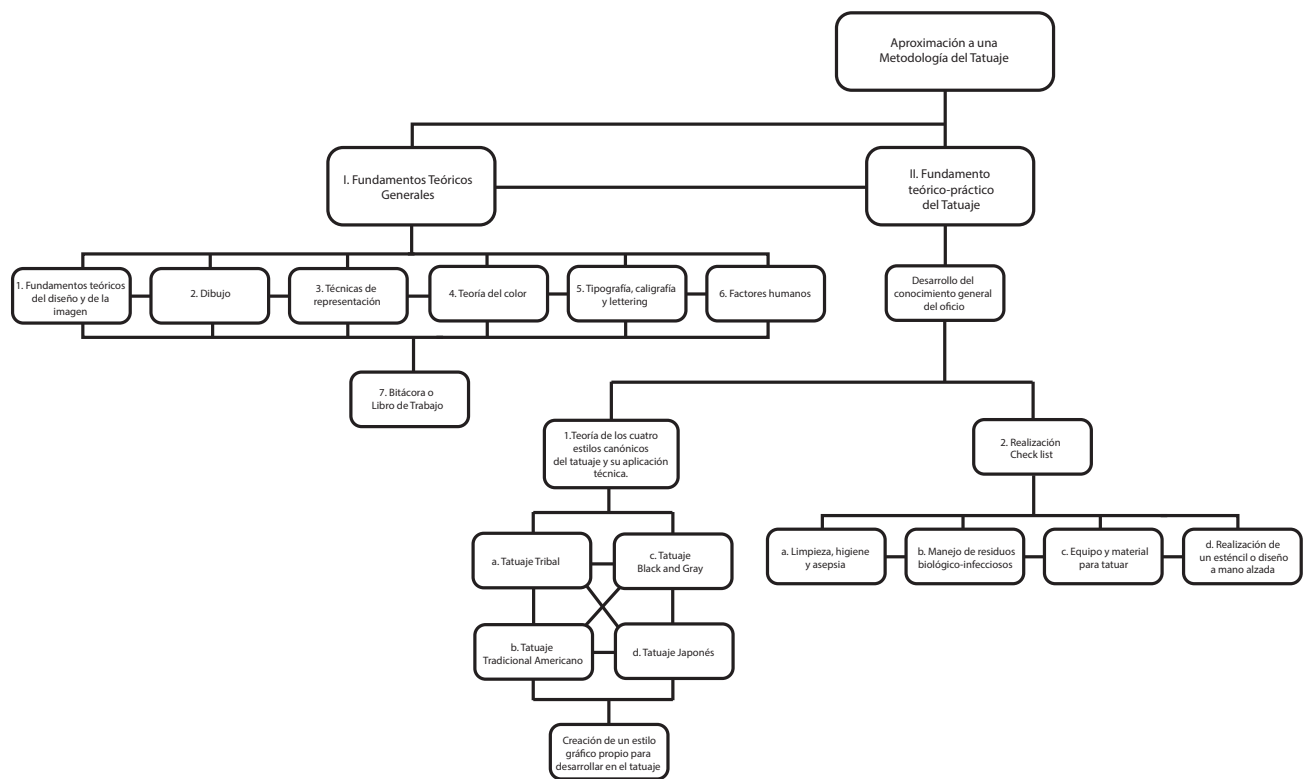
Se propone una serie de pasos previos que apoyan el proceso de aprendizaje sobre el tema del tatuaje, utilizando la construcción de diseños gráficos y construcción de la imagen, apoyados en la técnica de dibujo como parte del proceso de dicho aprendizaje, con el fin de conocer de qué se compone la técnica del tatuaje y cómo llegar a desarrollarla de la manera correcta para generar imágenes de alta calidad estética y artística. Dichos pasos, como se indicó, deben ser previos a la práctica y desarrollo de la técnica del tatuaje como tal.

Los pasos a seguir se desarrollan involucrando otras áreas como parte de la propuesta, sólo como mención y en los casos requeridos como fundamentales de esta investigación se desarrollan para tener una idea precisa, o si bien ya se conoce la técnica su valor reside en considerar estos pasos previos, los cuales puedan ayudar al progreso y avance de la depuración de la técnica, una propuesta estilística personal o la concientización y valoración del resultado final, el cual puede ser afectado por alguna variación no considerada.

Tener un mapa general de una aproximación de una metodología para la realización de un tatuaje es justo tener un panorama general.

Para ello esta investigación fue basada en una metodología deductiva, partiendo de tomar conclusiones generales que se observan y se analizan en el desarrollo de los procedimientos que realiza cada tatuador, ya que no todos siguen lo mismo y existen variantes, como se determinó en la tabla de evaluación de exposiciones de tatuaje en México.⁹⁶

⁹⁶ Metodología Deductiva, liga consultada en noviembre 2017. Sitio Centro Virtual Cervantes. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/aprendizajedeductivo.htm en donde inicia la metodología cuantitativa es una de las dos metodologías de investigación que tradicionalmente se han utilizado en las ciencias empíricas. Se centra en los aspectos observables susceptibles de cuantificación, y utiliza la estadística para el análisis de los datos. La investigación que sigue una metodología cuantitativa supone un planteamiento, un acercamiento a la realidad objeto de estudio y a la teoría, y unos fines de la investigación característicos:

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

Dicha aproximación esta dividida en 3 puntos importantes.

I. FUNDAMENTOS TEÓRICO GENERALES DE LA IMAGEN.

Se tocan 7 puntos como base general del conocimiento teórico para comprender la importancia dentro de la construcción de la imagen.

1. Es necesario conocer sobre, punto, línea, plano, volumen, forma, color, textura, medida, dirección, posición, espacio, gravedad, representación, significado, entre muchos otros conceptos para poder entender lo que se está representando a través de la imagen, ellos permiten organizar el lenguaje visual por la conexión que tienen.

2. El dibujo se debe conocer de forma general como parte del conocimiento primario de la expresión humana. Es importante conocer el dibujo de imitación, dibujo de figura humana, así como el uso de diversos materiales y las posibilidades que se pueden lograr con su manejo. El dibujo permite concretar ideas y formar un lenguaje, es la base de las artes gráficas y por lo tanto su práctica constante da pie a la reflexión del pensamiento y lo materializa.

3. Las técnicas de representación gráfica, permiten poder expresar gráficamente una idea a través de diferentes materiales que a su vez dan origen a diversas técnicas tales como grafito, carboncillo, lápices de color, acuarela, tinta china, acrílicos entre muchos otros. Las posibilidades de textura, gamas de color, transparencia, cambia uno de otro, tener la habilidad de aplicarlas de forma correcta permite componer imágenes versátiles.

4. La Teoría del Color permite conocer las posibilidades de las combinaciones de colores y los efectos que se pueden lograr junto con sus propiedades, como el tono, la saturación, el brillo y la luminosidad. Su importancia no es casual, “el color se emplea para atraer, camuflar, esquivar el peligro y enviar señales. El color es intrínseco a la vida, y resulta tan importante para nuestra especie como los animales y las plantas”, de ahí su gran importancia.

5. Diferenciar Tipografía, Caligrafía ⁹⁷ y Lettering ⁹⁸. A través de la

⁹⁷ y ⁹³ (Del gr. καλλιγραφία). i. f. Arte de escribir con letra bella y correctamente formada, según diferentes estilos. 2. f. Conjunto de rasgos que caracterizan la escritura de una persona, de un documento, etc.

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

escritura se reconocen una serie de posibilidades no sólo lingüísticas, sino también estilísticas y estéticas que se generan como parte del proceso de comunicación, de gran importancia principalmente en el tatuaje chicano, que si bien no es generado en el país, sí lo es a través de la frontera como parte de una expresión de una forma de expresión e identidad.

6. Factores Humanos. Aquellas acciones humanas que repercuten en situaciones de cualquier tipo y son parte del comportamiento humano. El humano es el elemento por el cual se desarrolla el tatuaje, por lo cual es imprescindible hablar de este tema. El factor humano es todo ser que se compone del conjunto de valores, creencias, actitudes y normas que son parte del comportamiento de cada individuo y que no se pueden dejar de lado, el trato hacia el lienzo vivo es fundamental si de tatuaje se habla, se desarrolla una pieza gráfica que interviene el mayor órgano del cuerpo humano, así que se debe conocer cómo tratar a este lienzo y las repercusiones que genera.

7. Bitácora o Libro de Trabajo. Contiene el trabajo diario de una persona, en este caso en el ámbito creativo, donde se realizan anotaciones escritas y visuales para dar seguimiento al aprendizaje y a la evolución de la imagen. Realización de una libreta de trabajo en donde se desarrolla el proceso creativo y la práctica a través del ejercicio diario con la finalidad de desarrollar avances y conocimientos del trabajo propio, dando estructura al trabajo realizado.

II. LOS FUNDAMENTOS TEÓRICO PRÁCTICO DEL TATUAJE.

Desarrollo del Conocimiento general del oficio. Panorama general de la realización de un tatuaje contando con todas las implicaciones que se encuentran alrededor y así poder crear la imagen tomando consideraciones estéticas, de limpieza e higiene, de material, equipo y humanas.

De estas consideraciones se ramifican dos puntos:

1. Teoría de los cuatro estilos canónicos del tatuaje y su aplicación técnica. Durante esta investigación se hizo un análisis sobre los estilos que han marcado líneas en el desarrollo de la gráfica del tatuaje, proponiéndolos no en orden cronológico sino como los estilos fundamentales por sus características. Si bien se pueden aprender por separado y no existe una regla, en esta propuesta se colocan para dar cierto orden de comprensión,

ya que de estos cuatro estilos se deriva una gran diversidad, con propuestas en la gráfica del tatuaje contemporáneo. Este orden puede servir para el aprendizaje actual, pues lleva paso a paso las reglas de comprensión de la técnica.

En este caso sólo se puntualizan las características ya mencionadas en el punto 1.1.4 Mapa de estilos

- a) Tatuaje tribal. Se basa en el punto, línea y relleno sólido de color negro. Es el estilo más antiguo conocido y desarrollado en todo el mundo, basado completamente en las formas del cuerpo para dar identidad a quien lo porta dentro de la sociedad a la que pertenece.

Fotografías: Jimmy Nelson de su sitio web <https://www.jimmynelson.com/people/maori> consultada el 13 enero 2017.

Está conformado por pequeños fragmentos que dan paso a diseño de áreas completas del cuerpo, siempre respetando éste en la armonía de sus formas.

- b) Tatuaje tradicional americano. Hoy en día llamado tatuaje de la vieja escuela “old school”. Se refiere a una gráfica con diseños aparentemente simples y algunas veces hasta abstractos, realizados con líneas sólidas, gruesas y sin variación, maneja una paleta de color básica de 5 colores: negro, rojo, verde, azul y amarillo. El degradado es burdo y corresponde a reglas básicas de luz y sombra. Son tatuajes regularmente de tamaños pequeños, los diseños más grandes se aprecian en pecho y espalda, éstos conformados por varios símbolos tradicionales americanos que forman un sólo tatuaje.

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

Fotografías: Dani Queipo, encontradas en su red social de facebook: <https://www.facebook.com/dani.queipo>. Consultada en mayo 2017. Versión actual del tatuaje tradicional americano.

c) Tatuaje Black and Gray. Tatuaje que nace en las cárceles del sur de California en los Estados Unidos, se compone sólo de un color, el negro y con él se compone toda una gama de grises que forma una escala para dar paso al degradado suave que lo caracteriza. No lleva línea y su origen se remonta al trabajo con una sola aguja para realizar dichos degradados. Regularmente dio origen a diseños de retratos y palabras creando el lettering, como una forma de expresión característica de este estilo. Las piezas originalmente eran pequeñas, hoy en día se cubren cuerpos completos en escenas más complejas.

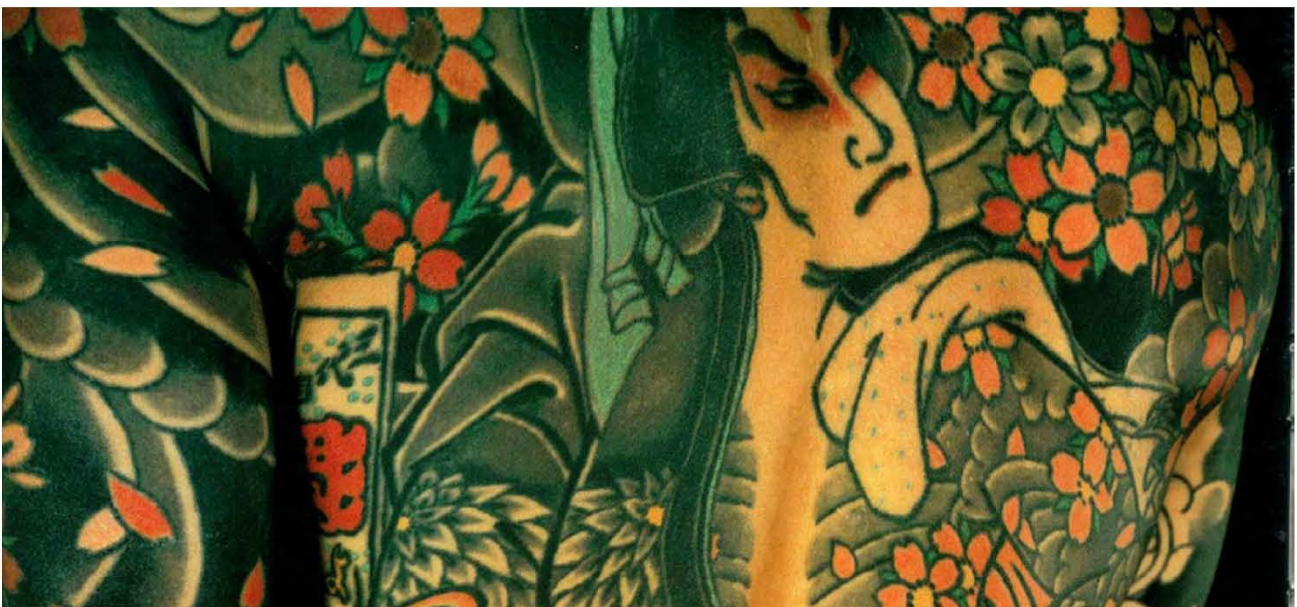
Fotografías: Encontradas en la red el sitio web: <http://shamrocksocialclub.com/gallery>. Consultado en mayo 2017.

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

Fotografías: Encontradas en la red el sitio web: <http://shamrocksocialclub.com/gallery>. Consultado en mayo 2017.

d) Tatuaje japonés. Si bien es más antiguo que los dos anteriores, se coloca en último lugar por la complejidad de su trabajo, si bien lleva poco colores y líneas diversas, su aportación fue la creación de la sombra que fue transmitido al tradicional americano, sin embargo su rasgo más importante es la gran complejidad de sus imágenes componiendo escenas en cuerpos completos que armonizan en todos los sentidos.

Fotografías: Cortesía de Berenice Vallejo en Viva La Tinta Guadalajara 2016.

Fotografías: Encontradas en la red el sitio oficial de Horiyoshi III: <http://www.ne.jp/asahi/tattoo/horiyoshi3/> consultado en enero 2016.

- **Tatuaje Tribal:** En él se aprende geometría, puntos, líneas y relleno sólido.
- **Tatuaje Tradicional Americano:** Líneas gruesas, imágenes figurativas sin volumen (bidimensionales), cinco colores básicos y manejo de degradados.
- **Tatuaje Black and Gray:** Sombras, volumen, figura humana, tridimensionalidad.
- **Tatuaje Japonés:** Composición, estructura, armonía, color.

De todos los estilos emergen ideas nuevas sobre la gráfica contemporánea, es obvio que con los avances de equipos y materiales, la técnica también evoluciona, provocando que salten una gran cantidad de ideas y conceptos de todas partes del mundo. Es este punto donde se generan estos nuevos estilos, siempre basándose en los ya existentes, que son una prueba de que a través del tiempo siguen

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

manteniéndose firmes en la piel, aunque el paso del tiempo afecte el sustrato de manera considerable, tendrá que verse la línea, el relleno y el degradado sin muchas alteraciones.

2. Check List. La realización de una lista de puntos que cubrir es muy extensa es por eso que en este punto se subdivide en cuatro puntos.

a) Limpieza, Higiene y Asepsia. En este punto se cubren los aspectos para mantener todas las partes importantes en óptimas condiciones para la elaboración de un tatuaje:

- Factor Humano: Corresponde al tatuador y al lienzo vivo.
- Áreas de Trabajo: El estudio en general, área de esterilizado en caso de que se tenga dentro del inmueble, área de depósito de RPBI (Residuos Peligrosos Biológico-Infeciosos) y mesa de trabajo.

b) Manejo de Residuos Biológico-Infeciosos. El manejo de estos residuos está basado en protocolos de seguridad regulados en nuestro país por la Secretaría de Salud en base a la norma oficial mexicana NOM-0870-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental-salud, ambiental-residuos, peligrosos biológico-infecciosos-clasificación y especificaciones de manejo. En donde existe un manual ⁹⁹ para su manejo, manteniendo la seguridad de las personas, donde se indican las rutas de evacuación, los contenedores utilizados y cómo se debe manejar y contener dicho material, es de gran importancia, ya que en el momento de realizar un tatuaje, el lienzo tiene condiciones que lo exponen como el sangrado y supuración al ser intervenido con agujas que invaden el cuerpo, por lo tanto se vuelve de riesgo para el tatuador y el lienzo, con la posibilidad de intercambiar fluidos en algún momento.

También la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT, maneja una lista de empresas con nombres y números de autorización para el manejo de dichos residuos y de esta manera prevenir que se desechen en la basura común.

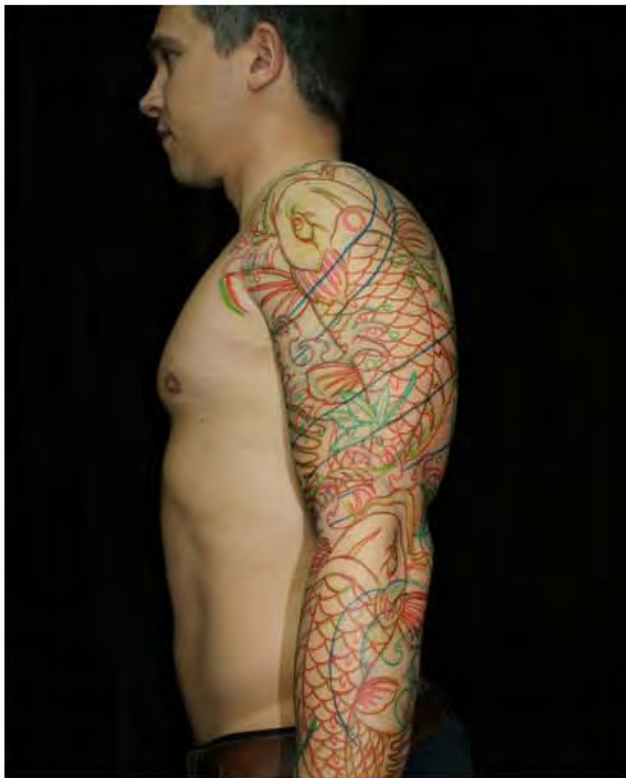
c) Equipo y Material para Tatuarse. Son las herramientas para elaborar un tatuaje como son: fuente de poder, máquina para tatuar, clip coard, pedal, en cuanto a equipo se refiere. En cuanto al material, se utilizan tubos, agujas, pigmentos, ungüentos para humectar y lubricar como crema, material desechable plástico, como son plástico para envolver,

99 Liga consultada del sitio oficial de la Secretaría de Salud: fecha de consulta 22 noviembre 2016. De esta liga se puede descargar la guía para el manejo de los residuos peligrosos biológico infecciosos en unidades de salud. http://www.promocion.salud.gob.mx/dgpps/descargast/influenza/mat/Guia_manejo_de_residuos_biologicos.pdf

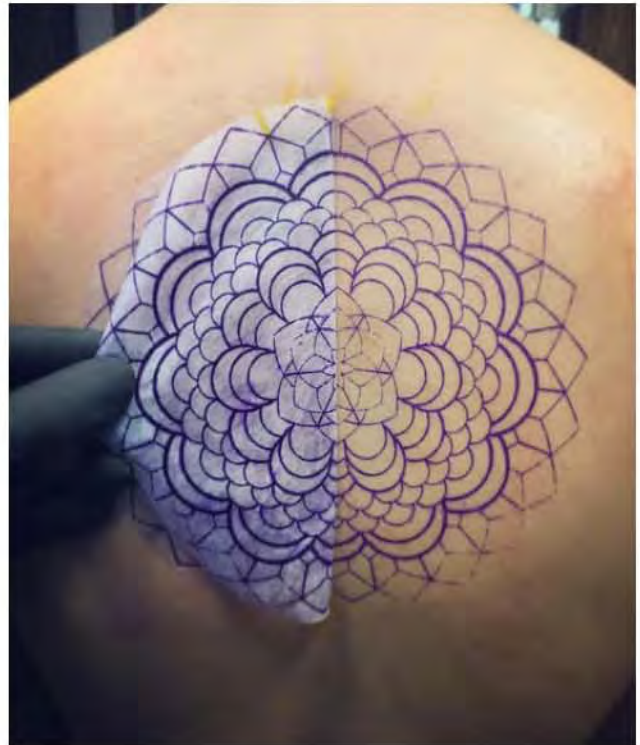
que funciona como aislante, campos, contenedores para tinta, contenedores para agua, abatelenguas, cintas adhesivas, guantes. Todo el material en general es desechable, aunque existen todavía tubos de acerco que se esterilizan.

d) Esténcil o diseño a mano alzada. El esténcil es el proceso de transferir la imagen del papel a la piel por medio de un papel transfer llamado hectográfico. Este papel puede utilizarse copiando a mano o por medio de una impresora térmica la cual transfiere la imagen como una calca, en ambos casos se pega en la piel por medio de un lubricante.

Diseño a mano alzada o free hand como se conoce, es un diseño que se dibuja directamente en la piel por medio de plumas o plumones.

En ambos casos se utiliza como referencia o guía para poder tatuar una imagen.

Fotografías: Cortesía de Berenice Vallejo (2017) y Chaim Machlev de su sitio en instagran consultado: 3 enero 2017 <https://www.instagram.com/dotstolines/?hl=en> y quien participo en la revista Tatuarte en la Piel no. 152.

III. MÉTODO TEÓRICO-PRÁCTICO PARA LA REALIZACIÓN DE UN TATUAJE.

3.3 Propuesta de Método teórico práctico para la realización de un tatuaje.

Después de esta aproximación a los fundamentos teóricos generales y teóricos prácticos del tatuaje, se podrá entender el planteamiento del método como una propuesta de organización que ya tiene pasos que se siguen y otros que son tomados en cuenta de forma empírica, pero que en este planteamiento se le da un carácter teórico formal para la realización del tatuaje, que de como resultado una pieza gráfica que tenga como resultado una óptima imagen, sin perder de vista que está colocado en un órgano vivo.

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

Cabe mencionar que este método fue basado en el modelo de Bruno Munari de “el arroz verde”. “Munari se basa en el método proyectual definiéndolo como una serie de operaciones necesarias, dispuesta en un orden lógico dictado por la experiencia. Munari parte del problema, ya que considera contiene todos los elementos para su solución, por ello en principio hay que definir el problema en su conjunto y definir también el tipo de solución que se busca”.¹⁰⁰

(PROBLEMA) Tatuar a una persona. La problemática de tatuar a una persona lleva consigo tomar diversas consideraciones que no pueden ir desligados de cuestionamientos, ¿Qué imagen se quiere tatuar la persona? y ¿en qué área del cuerpo quiere portarlo? Con estas dos preguntas se comienza un análisis que tiene una proyección y consideraciones generales que se deben tomar en cuenta para su realización, aquí se tienen que analizar tres puntos:

1. Consideraciones físicas que se toman como base para resolver el problema y que a su vez desarrolla ciertas características para el desarrollo de la técnica y la imagen, ya que cada punto de los que a continuación se establecen, tiene una complejidad que se explicará de forma general, ya que van íntimamente ligadas unas con otras. Se toma en cuenta:

- a) Zona de cuerpo
- b) Tamaño
- c) Color de piel
- d) Textura de la piel
- e) Edad
- f) Género

Cada parte del cuerpo presenta una superficie distinta en forma, espesor, tamaño, textura, lo cual tiene implícito el dolor que provoca al ser intervenida por las agujas, recordemos que es un ser vivo. Las partes más grandes para tatuar donde se pueden colocar imágenes que no sean complicadas de ver a primera vista es el pecho y la espalda, seguidas de las costillas y abdomen, donde no se necesita girar demasiado para apreciar una imagen, como sucede con las piernas y los brazos por su forma cilíndrica, en estos espacios pueden tatuarse escenas completas, pero tomando en cuenta que se debe girar, conforme vaya girando

¹⁰⁰ Vilchis, Luz del Carmen (1998) Metodología del Diseño, Fundamentos Teóricos. Centro Juan Acha, A.C. México. p. 26-47

debe apreciarse una parte significativa de la imagen para que no vaya perdiendo continuidad. Se debe considerar especialmente que la lectura sea de arriba hacia abajo y si son rostros o perfiles de animales, la atención siempre debe de ir viendo hacia el centro del cuerpo, algo que ha sido establecido desde la antigüedad.

Dentro de las zonas en las que la pigmentación suele diluirse, a veces a los pocos días, son los dedos, palmas de las manos y plantas de los pies, por ser zonas que mantienen contacto constante con otros objetos, así como ser de piel más gruesa, en el caso de plantas de pies y manos, es por eso que los veremos con menos frecuencia o de otra manera, algunas áreas presentan limitación en las posibilidades de realizar imágenes complejas y que se limita a poder realizar iconos, símbolos o escritura.

Otra característica que influye de manera significativa es el dolor que se relaciona con el movimiento de la persona al estar siendo intervenida por agujas, lo que repercute en la exactitud con que el tatuador realiza la imagen. Las partes más dolorosas que un 90% de las personas presentan en la misma zona, son las zonas relacionadas con el grosor de la piel y en la cual los huesos se sienten de una manera más directa, como son dedos de las manos, muñecas, tobillos, empeines, espinilla, rodillas, costillas, centro del pecho, codos, hombros, clavícula y cabeza, de ahí le sigue en intensidad las partes del cuerpo cerca de los pliegues ya que la piel suele ser más delgada, en cuestión de dolor le continúa antebrazo, parte interna de los brazos y las piernas.

Le siguen espacios más pequeños como cuello, manos y pies, los cuales deben mostrar de preferencia imágenes pequeñas y no una parte de imagen completa ya que se vería como una mancha. Casi todo el cuerpo humano puede ser tatuado, aunque las zonas antes mencionadas son las más comunes, podemos mencionar otras como cabeza, orejas, nalgas, dedos de las manos, palmas de las manos, ingles, labios, ojos, senos, pezones y ano, parte interno del labio, por mencionar casi todo el cuerpo. Aunque todo el cuerpo presenta dolor por tener terminaciones nerviosas, en algunas personas se presenta en mayor intensidad, esto dependerá de cada individuo de forma biológica.

Es un hecho que la sensación de dolor influye en el acto casi involuntario de movimiento por parte del individuo que lo siente y como reflejo continúa con un movimiento para dejar de sentirlo, lo que implica que la exactitud de las líneas varíen, es por eso que en cuestión técnica, es muy importante tensar la piel para tener las pequeñas áreas estiradas lo más posible y planas, esto hace que el pigmento penetre de manera continua.

Es por eso que va muy ligado con la textura de la piel que a la vez va ligado a

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

la edad, obviamente entre más joven es la persona, la elasticidad, rugosidad y humectación es mejor a la de una persona mayor, aunque la observación en estos años de investigación a más de 4000 ¹⁰¹ personas, se detectó que la salud de la piel es de vital importancia y se ve modificada por el consumo de alimentos, bebidas e ingesta de sustancias o medicamentos, una alimentación sana acompañada de una buena hidratación, ayuda a que la piel se conserve mejor, tampoco se debe dejar de lado la exposición al sol, el cual cambia las condiciones de la piel como el grosor y la coloración, que también va ligado a la zona geográfica y es que no es lo mismo tatuar una piel blanca del Ecuador a una del norte de Europa, la incidencia del sol sobre la piel genera que la textura y coloración cambien, por lo tanto la penetración del pigmento no es la misma, la aplicación de la técnica tiene una variación para que la piel no sea lastimada. Es por ello que aquí vemos que nuevamente la alimentación y la ingesta de bebidas cambia la textura y coloración de la piel, generando que el resultado del tatuaje cambie al momento de cicatrizar.

Imagen: Tomada del texto “El color de la piel Algo más que una gota de pigmento...” realizado por María Lapadula y Fernando M. Stengel. Tomado de su liga en internet el cual se puede descargar en PDF <http://www.archivosdermato.org.ar/Uploads/Arch.%20Argent.%20Dermatol.%2056%20169-175,%202006.pdf> y consultado el 10 de enero 2017.

	1	10			19	28	
	2	11			20	29	
	3	12			21	30	
	4	13			22	31	
	5	14			23	32	
	6	15			24	33	
	7	16			25	34	
	8	17			26	35	
	9	18			27	36	

Por último punto se toma el género de la persona, ya que si existen diferencias cuando se trata de elegir la zona en que se realizará el tatuaje, un ejemplo de ello es más común ver pechos, manos, cuellos, tatuados de hombre que de mujeres y es más común ver empeines, abdomen, tatuados en mujeres que en hombres.

¹⁰¹ Este dato está basado en las respuestas firmadas del estudio de tatuajes Octattoo Studio de la Col. Roma Norte de la Ciudad de México, tomados desde 2015 a la fecha.

Es aquí donde se pasa a la segunda consideración, la psicológica, que tiene que ver con factores sociales, culturales, antropológicos, de carácter religioso y zona geográfica. Todo lo anterior determina el tipo de iconos, símbolos y señales que los individuos quieren tener en su cuerpo, además de sus historias de vida. Lo que es un hecho es que todos estos puntos son cruciales, porque dan la razón al individuo para querer definir una imagen que representará y marcará su vida, además de su piel, y debe ser tomado en cuenta por el tatuador, que en este caso funciona como un guía para persuadir a la persona y lograr la imagen adecuada que portará y se realizará.

Una vez teniendo estas dos consideraciones resueltas y estudiadas, se da paso a las consideraciones gráficas, las cuales definirán el estilo, que a su vez, dará paso al color dependiendo del primero, se debe recordar que cada uno lleva el uso propio de la gama de color y en automático se establece el tamaño, también se debe recordar que aquí va ligado el tamaño del área del cuerpo a tatuar junto con el estilo, dando por resultado el tamaño final de la pieza. Es muy común que el tatuaje tradicional japonés envuelva áreas muy grandes del cuerpo, como brazos o piernas completas, en el caso del tradicional americano, que regularmente son imágenes rígidas y no presentan mucho movimiento, esto impide que envuelva áreas grandes.

Una vez teniendo las tres consideraciones comienza el desarrollo técnico del tatuaje por parte del tatuador, donde él designa el tipo de equipo e instrumentos con los que va a trabajar, como el tipo de máquina, se puede utilizar la de bobinas o rotativa, escoge las agujas como si fueran pinceles para el desarrollo del estilo y la gama de colores de los pigmentos, una vez que determina esto, procede a tener las precauciones pertinentes de limpieza, tanto del manejo del equipo y los materiales, como de la parte del cuerpo a tatuar, se considera el vello del individuo, el cual se tiene que retirar, así como la limpieza de la zona.

Con esto establecido se puede comenzar a tatuar y se prevee el tipo de imagen y el estilo para tener en cuenta la incidencia de la aguja sobre la piel a la hora de la aplicación del pigmento, pues no es lo mismo tatuar imágenes con saturación de color sólido a cuando se aplica un sombreado y se necesita el pigmento diluido para realizar varias capas de aplicación del pigmento, (un ejemplo claro de las artes plásticas es la aguada, en donde se diluye la tinta para obtener valores tonales o como la técnica de grafito, en donde si se recarga de manera fuerte el lápiz sobre el papel una vez que queda saturado y achurado, el papel queda lastimado y la imagen final no se percibirá de una forma natural para ver los degradados.

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

Al terminar el tatuaje se puede observar y comprobar de forma inmediata el resultado de la imagen, se debe tomar en cuenta el enrojecimiento de la piel y si ha quedado lastimada o no, en esto tiene que ver la incidencia de la aguja que haya penetrado sólo lo suficiente para quedar fija la imagen y no perforarla al punto de crear una cicatriz con volumen.

Aquí no termina el proceso, pues los cuidados de higiene y asepsia post aplicación del tatuaje son fundamentales, lavar la zona para no generar gérmenes o incubación de bacterias que pueda infectar la piel y la aplicación adecuada de pomadas o ungüentos que ayuden a humectar hasta que el cuerpo realice su proceso de cicatrización.

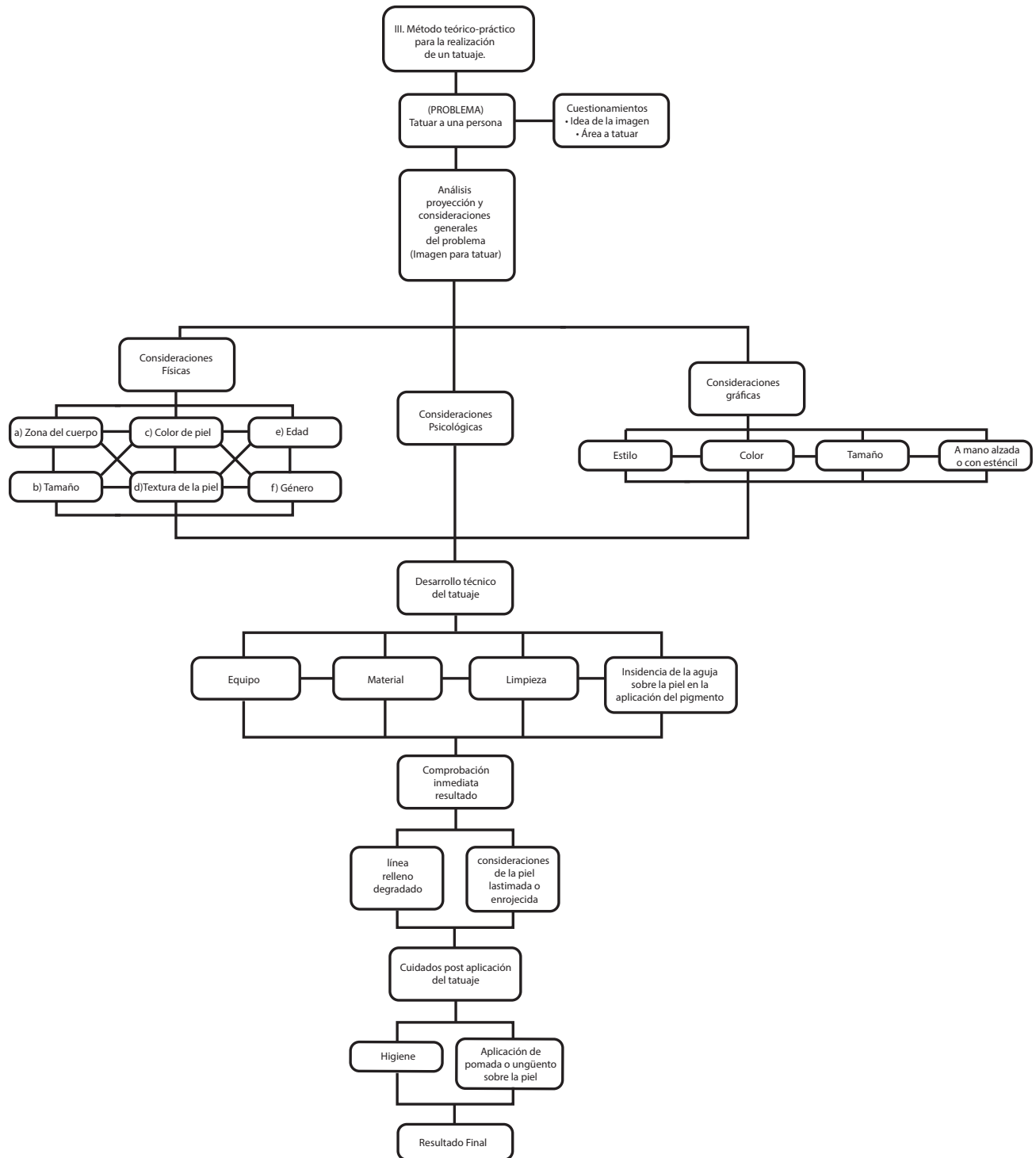
Este proceso superficial dura alrededor de dos semanas, pues la piel genera una supuración del líquido linfático que sana el tejido, generando una capa nueva de piel como parte de su reestructuración y provocando que una fina capa de piel se desprenda, dicho proceso es parecido a cuando la piel se quema por el sol, esta piel no debe ser retirada, sino dejar que se caiga de forma natural para no perder pigmento, si es arrancada, puede perderse pigmento dejando huecos en la imagen.

Durante todo este proceso de regeneración, la piel seguirá sanando e irá cambiando de forma natural por varios meses, es después de este tiempo donde se podrá observar de manera definitiva el resultado y si la técnica fue aplicada correctamente, así como si los cuidados posteriores al tatuaje fueron hechos adecuadamente, lo que permite ver que la imagen no se desprenderá de la piel jamás.

Si el proceso tuvo éxito, la piel no generará una cicatriz con volumen, el pigmento se verá diluido o en su defecto, se notará si la incidencia de las agujas sobre la piel fue hecha de la manera correcta, pues las líneas no se verán expandidas en la piel o engrosadas severamente, aunque el pigmento al penetrar en la piel después de cicatrizar se ensancha de manera natural por quedar capas debajo de la piel superficial.

De esta forma quedan demostrados complementamente todos los pasos de manera organizada y coherente para alcanzar los objetivos de la obra.

La reflexión debe ser un acto constante en el proceso de la vida, la única diferencia para tomar en serio lo que pensamos o decimos, sería ponerla por escrito, para tener claras las ideas, no se puede vivir sin tener un juicio de lo experimentado,

CONCLUSIÓN

inconscientemente lo hacemos, de forma mecánica. Así que esta reflexión es hecha basada en lo vivido durante la investigación y fuera de ella.

La capacidad que tenemos de transmitir una idea, por medio del lenguaje, no es otra cosa que abstraer por medio de símbolos y representar los elementos de la realidad para poder establecer una relación en la que otro individuo pueda entender y ha sido una necesidad transmitirlo por medio de expresiones figurativas.

Entonces es a través de la observación y el análisis, que podemos reflexionar sobre la imagen, la comunicación y lo que queremos transmitir. La observación es indispensable para poder comprender nuestra existencia y por consecuencia el interpretarlo de forma figurativa de diversas maneras, es querer hacer tangible algo que no podemos explicar, por ejemplo, no se pueden explicar las emociones que desata el hecho de ver un atardecer, se intenta capturar un momento, de entender la perspectiva, de interpretar el color, pero no se puede definir tal cual la sensación que produce, simplemente se realiza algo que englobe ese sentimiento para poder comunicar con otros que lo hayan vivido. Así se establece un acuerdo por medio del significado de los simbolismos de lo representado.

La observación es también fundamental para cualquier persona que quiera estudiar la imagen, así que para el tatuador también debe ser fundamental el detenerse a observar tanto la imagen, como observar a la persona que la portará, para crear una imagen armónica de movimiento y composición. Para poder analizar y observar, no existe algo que sea más adecuado que documentar el proceso de análisis a través del dibujo, teniéndolo como parte de ejercitar una acción que servirá como herramienta de la creación, es entender cómo funciona este poder,

ejercitar el ojo, la mente, plasmar de manera exacta lo que se quiere considerar, tendiendo la constancia y la dedicación como parte del aprendizaje. De aquí toda la importancia del dibujo para la conexión del cerebro con las emociones y así tener la habilidad de la creación. No cabe duda alguna que es la herramienta básica para la persona que se dedica a la imagen, dentro de su aprendizaje y desarrollo.

Y para poder tener dicho desarrollo de una manera más natural, se tienen que organizar los procedimientos de la técnica de tatuar a través de un conjunto de métodos, que si bien ya existe, está presente de una forma desorganizada, con pocos datos teóricos que permitan a las nuevas generaciones aprender y comprender al tatuaje como una técnica dentro del desarrollo de una imagen, y a las generaciones de tatuadores ya formados, entender sus procesos para hacerlos más eficientes teniendo como resultados imágenes limpias, claras y precisas.

Sin embargo, dicho método se plantea como parte de una aproximación metodológica que menciona conocimientos previos que ayudan a desarrollar una imagen antes de tatuar. Es una forma lineal de tener una formación, comprender la estructura formal de la imagen, sus conceptos, fundamentos y desarrollo para después deconstruir y reconstruir, creando imágenes propias. La metodología simplemente dirige y ayuda a proyectar una idea utilizando las herramientas adecuadas para llegar al objetivo final, crear un tatuaje que se entienda, que tenga estructura y sea una pieza estética y con alta calidad técnica.

Si bien seguir una metodología es importante dentro de la formación del tatuador, se plantea primero el desarrollo exacto de un método con el fin de tener claros los pasos que se siguen y deben considerarse al momento de fijar una imagen en la piel.

Esta tesis tiene como resultado establecer que el método, como se había utilizado hasta el día de hoy por profesionales del tatuaje, es eficiente, pero siguen muchas

interrogantes que aún no permiten que el tatuaje haya evolucionado de forma más rápida, pues después de milenios de la práctica, es hasta hoy donde se han conseguido imágenes de alto impacto estético, artístico, lo que no se tiene claro es cómo aplicarlo de manera correcta para que la permanencia en la piel no requiera de una restauración.

El dibujo y la metodología sí se pueden tomar como técnicas básicas en el proceso, desarrollo, aprendizaje y profesionalización del tatuaje. Y no se debe dejar de lado que el tatuaje se aplica sobre la piel humana y cumple el factor principal para que éste pueda ser plasmado.

Como resultados alternos de manera significativa, se plantea tomar en cuenta varios puntos que pueden ayudar a la evolución del tatuaje y sus herramientas.

Considerar cuatro estilos del tatuaje como básicos como parte del aprendizaje que ayudan a comprender la estética, la armonía de la imagen y del cuerpo en el que es plasmada.

Considerar áreas de apoyo para mejorar el tatuaje tales como:

- Medicina: La salud del cuerpo humano que se ve reflejada en la piel y su repercusión en la imagen que se plasma.
- Dermatología: Para el estudio del comportamiento de la pigmentación de la piel por zona geográfica y los factores que influyen como la alimentación y la incidencia del sol en la piel.
- Química: En la elaboración de pigmentos que sean compatibles con el ser humano, así como ungüentos para su sanación.
- Mecánica, electrónica y diseño industrial: En la fabricación de equipo para tatuar.
- Psicología: En la parte mental y emocional del ser humano que quiere portar un tatuaje, así como la comunicación entre las personas.
- Fotografía: Como parte de registro y preservación de la imagen del tatuaje, ya

que no se llegan a conservar por el envejecimiento de la piel y por la muerte de la misma.

- Considerar que aprender a tatuar se puede hacer a través de una enseñanza profesional con una metodología a modo que permita que el aprendizaje sea organizado, continuo y programado, con las características ideales del apoyo de expertos maestros en el área.

La finalidad de esta investigación es mostrar que existe un método y una propuesta que ayuda a desarrollar una metodología completa para el entendimiento, la creación de una imagen y el respeto que se debe tener al cuerpo humano y a una profesión.

La comunicación es el principal problema de nuestra sociedad, justamente porque se está desarrollando de una forma muy torpe, la cantidad de información que transita de forma masiva y global a nivel mundial es tal, que es muy fácil perderse, permeando en cualquier ámbito, del que no está exento el tatuaje, se han perdido muchos pasos del aprendizaje de la técnica, de su comprensión, estética y el manejo del factor humano que funciona como un lienzo que no tenemos que olvidar... “tiene vida”.

En conclusión, el tener conocimientos del dibujo y de tener el uso de una metodología, permiten que al seguir ese conjunto de pasos se pueda tener un mayor conocimiento de los factores que influyen en el aprendizaje de la técnica de tatuar, así como en la realización de una imagen para tatuar, tanto como en la aplicación de la técnica y los factores que influyen en un buen resultado de la cicatrización de la imagen en la piel viva.

BIBLIOGRAFÍA

España.

Acha, Juan (2009). *Introducción a la teoría de los diseños*. Editorial Trillas, México D.F.

Aitchison, Guy (2008). *Reinventing the Tattoo*. Proton Press.

Aldersey-Williams, Hug (2014). *Anatomías El cuerpo humano, sus partes y las historias que cuentan*. Editorial Planeta, España.

Archivo General de la Nación (en adelante AGN).

Bowra, C.M. (1967). *Las grandes épocas de la humanidad, Historia de las Culturas Mundiales. "La Grecia Clásica*. Time-Life International, Holanda.

Ciurana, Emilio Ángel (2006). *El libro de los símbolos*, México: Oceano

Clerk Carol (2010). *Vintage Tattoos*, SevenOaks, Londres.

Dobrzycki, M. (2007). *The Art of Drawing: Mythological Beast and Fantasy Creatures*. Walter Foster, California.

Diccionario de la lengua española (2014). Edición 23^a.

Eco, Umberto (1980). *Signo*, Barcelona: Ed. Labor

Fahr-Becker, Gabriele. (2002). *Grabados japoneses*, Taschen. España.

Galliot, Sébastien y Bagot, Pascal (2015). *Tattoo*, Musée du Quai Brandly. Paris

Gabriele Fahr-Becker. Editorial Taschen 2002 .

González Ochoa, César (1986). *Imagen y sentido*, México: UNAM.

- Hellenbrand, K. (2002). *Sailor Jerry's Tattoo Stencil*. Schiffer, EEUU
- Hemingson, Vince (2011). *La Biblia del Tatuaje: Una referencia para el body art*. Grupo Editorial Tomo S.A. de C.V., México D.F.
- Heródoto. (1982). *Historias de Heródoto*, Univerdad Nacional Autónoma de México. Col. Nuestros Clásicos, México D.F. Libro V. Cap. 35 Pág. 20
- Kandinsky, Vasili (1996). *Punto y línea sobre el plano*, Barcelona: Editorial Paidós.
- Landesio, Eugenio (1866).
- Nicolaides, Kimon (2014). *La Forma Natural de Dibujar: Plan de trabajo para estudiantes de arte*. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Artes y Diseño, México D.F.
- Meneguzzo, Marco (1994). *Leonardo Da Vinci, la Invención y el arte en el lenguaje de las imágenes*. Istmo, Madrid,
- Martínez Rossi, Sandra (2011). *La piel como superficie simbólica. Procesos de transculturación en el arte contemporáneo*. Fondo de Cultura Económica de España, Madrid.
- Real Academia Española. *Diccionario de la Lengua Española*.
- Reisfeld, S. (2004) *Tatuajes. Una Mirada Psicoanalítica*. Editorial Paidós, Buenos Aires, Argentina.
- Robley, H.G. (2003). *Maori Tattooing*, Dover Publications, INC. Nueva York
- Schiffmacher, H. y Riemschneider, B. (1996). *Tattoos*, Taschen. Italia.
- Sloss Andy y Mirza, Zaynab (2010). *Tatuajes*, Barcelona: Ediciones Barcelona.
- Seelenfreund, A. (1997). *En, Hidalgo, J. Et. al.*
- Teri, N. (2008). *Juxtapoz Tattoo*. Gingko Press, EEUU.

UCLA library Department of Special Collections, Exhibition catalog, (2003). *The voyages of Captain James Cook in the Global Eighteenth Century*.

Viction, A. (2007) *Tattoo Art & Design*. Universe, EEUU.

Vilchis, Luz del Carmen (1998) Metodología del Diseño, Fundamentos Teóricos. Centro Juan Acha, A.C. México.

Verduzco, Carlos (1978). *Cómo dibujar el desnudo femenino*. Editores Mexicanos Unidos, México D.F. Pág

Winslow, Valerie L. (2009) *Classic Human Anatomy*. Watson-Guptill Publications, New York.

REVISTAS.

Vallejo, Berenice. (2013). Entrevista Francesca Du Demon. *Editorial Mango*, 137, Pág. 12-15

García Solache, Adrián. (2012). Tatuarte en la piel. Sailor Jerry: El padre del tatuaje moderno. *Editorial Mango*, 122, 29.

Reynoso, S. (2013). Tatuarte en la piel. La vieja escuela Los primeros locales del tatuaje". *Editorial Mango*, 126, 39-41.

TOMO 1 (2012-2013). Tatuarte en la piel. Recopilación de sus número 122-132. *Editorial Mango*.

TOMO 2 (2014-2015). Tatuarte en la piel. Recopilación de sus números 133-142. *Editorial Mango*.

Arqueología Mexicana. "Decoración Corporal Prehispánica, Tatuaje". *Editorial Raices, Especial 37*.

Trabajo de campo.

FUENTES ELECTRÓNICAS.

jaenadoll: (2013). <https://www.youtube.com/watch?v=KhKVG071A9E>.

María Lapadula y Fernando M. Stengel. (2017). Tomado de su liga en internet el cual se puede descargar en PDF <http://www.archivosdermato.org.ar/Uploads/Arch.%20Argent.%20Dermatol.%2056%20169-175,%202006.pdf>

Piel y Papel. (2013). <http://www.pielypapel.wordpress.com/2011/12/05/historia-del-tatuaje-japones/>

<http://buscandohistorias.com/filipinas/whang-od-la-tatuadora-kalinga/>).9/mayo/2009. 2013

Ballester, J. H. ¿Qué se quiere decir con un tatuaje?. Centro de Psicología Clínica Buenos Aires. Recuperado el 5 de setiembre de 2005, en: http://www.cpcba.com.ar/mensaje_del_tatuaje.html

El cuerpo: (2013) (<http://www.elcuerpo.es/los-tatuajes-historia-simbología-y-tradiciones>).

El Economista: (2013) <http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2009/03/05/oetzi-hombre-hielos-como-nunca-antes>

Centro de Investigación del hombre de hielo. (2013).<http://www.icemanphotoscan.eu/>

Siberia Times: (<http://siberiantimes.com/culture/others/features/world-famous-2500-year-old-tattooed-princess-comes-home-by-helicopter-on-her-final-journey/>). 2013

Sailor Jerry: <http://sailorjerry.com/en/norman-collins/>.

<https://www.tattooarchive.com>. 2015

TLC: (2017). <https://www.tlc.com>.

WWE: (2017). www.wwe.com.

Asociación Mexicana de Micropigmentación A.C.: (2014). <http://www.ammicropigmentacion.com/productos.html>.

National Geographic : (2016). http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/dos-muestras-rescatan-los-dibujos-de-leonardo-da-vinci_7616

Buenavista Social Tattoo Club: (2017). <http://buenavistatattooclub.de/>

Ondrash: (2017). <http://www.ondrash.com/index2.php>.

Estadística y Geografía INEGI de su liga en línea <http://www.inegi.org.mx/inegi/SPC/doc/INTERNET/22-%20CURSO%20DE%20METODOLOG%C3%8DA%20DE%20LA%20INVESTIGACI%C3%93N.pdf>. 2017

Ingeniería UNAM: (2017). http://www.ingenieria.unam.mx/haaz/integracionproyectos/articulos/01_la_ciencia_y_el_metodo_cientifico.pdf. 2017

Centro de Investigación: (2016). Cervantes https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/aprendizajedeductivo.htm.

Dani Queipo, encontradas en su red social de facebook: (2017). <https://www.facebook.com/dani.queipo>.

Jimmy Nelson: (2017). <https://www.jimmynelson.com/people/maori>

Chaim Machlev: (2017). <https://www.instagram.com/dotstolines/?hl=en>

Secretaría de Salud: fecha de consulta 22 noviembre 2016. De esta liga se puede descargar la guía para el manejo de los residuos peligrosos biológico infecciosos en unidades de salud. http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/influenza/mat/Guia_manejo_de_residuos_biologicos.pdf

Horiyoshi III: (2016). <http://www.ne.jp/asahi/tattoo/horiyoshi3/>

EL TATUAJE, LIENZO VIVO...

(2017). <http://shamrocksocialclub.com/gallery>.

Liga tomada de la escuela Full Sail University de Florida con fecha de consulta durante Septiembre del 2017. https://hello.fullsail.edu/es_design_1a?mncid=1924&mnckeyword=%2Blicenciatura%20En%20%2Bdise%C3%B1o%20%2Bgrafico&affiliatecode=EDU&utm_medium=IOR&utm_source=IOR_INS_Google_WEB&utm_content=es_design_1a&utm_term=%2Blicenciatura%20En%20%2Bdise%C3%B1o%20%2Bgrafico&utm_campaign=region_1&step=input

