

Universidad Nacional
Autónoma de México

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.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

**“EL TATUAJE BLACKOUT COMO OBRA GRÁFICA DE LA
ILUSTRACIÓN”**

**TESINA QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN
DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL**

PRESENTA

ESCAMILLA URESTI DIEGO ERNESTO

DIRECTOR DE TESIS

DR. MARIO IVAN SILVA DIAZ

Cd. Mx. 2023

"El blackout es como la oveja negra del tatuaje"

Diego Uresti, 2000 - presente

AGRADECIMIENTOS

A mis padres. Por su apoyo incondicional

A mi hermana. Por siempre estar

Al tatuaje. Por la inspiración

INDICE

Introducción.

Capítulo 1. Orígenes de la técnica

1.1 Breve Reseña histórica de la ilustración.

1.2 La ilustración como forma de expresión.

1.3 Surgimiento del blackout.

Capítulo 2. Práctica profesional y vinculación de la técnica con la ilustración

2.1 El tatuaje blackout como forma de expresión.

2.2 La ilustración y su relación directa con el tatuaje blackout.

2.3 La tendencia del blastover, un lienzo en negro.

Capítulo 3. El avantgarde del blackout, propuestas y tendencias de la técnica

3.1 ¿Blackout a color?

3.2 Proyectos de bodysuit

Conclusiones.

Anexos.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad existe mucho desconocimiento hacia lo que es el tatuaje blackout¹, y es que desde siempre se tuvo una concepción distinta del tatuaje en general y en ocasiones hasta malvada de lo que éste implica, y a su vez trae consigo la problemática del no saber cómo se relaciona el blackout con el ejercicio profesional de un ilustrador.

El objetivo que se busca con la presente investigación es abordar ésta problemática describiendo los orígenes de este estilo de tatuaje, con base a una revisión documental, para asociar esta técnica con la especialidad del diseño llamada ilustración y con esto considerarla una salida profesional, además de compartir el mundo del tatuaje blackout, tanto para las personas que tienen interés en esto, como también para aquellas que quieran expandir su información; o en su defecto, concebir el tatuaje desde la perspectiva de un ilustrador. Se espera que dicho trabajo sea un referente informativo para las aplicaciones que ha tenido la ilustración en el tatuaje a lo largo del tiempo; por lo tanto, se abordará el tema de los orígenes de la técnica; la práctica profesional y la asociación técnica del tatuaje con la ilustración.

Cabe mencionar que el tatuaje blackout ha adquirido mucha más relevancia en los últimos años, cada vez más personas deciden portarlos y hacer de su cuerpo una obra de arte, sin embargo, muchas son las razones por las que las personas lo hacen, desde tapar tatuajes anteriores, hasta el hecho de portar diseños únicos en la piel que sean sintéticos y ergonómicos con el cuerpo en una sola pieza; razones por las cuales los blackout varían, tanto en estilos como en diseño.

Otra de las cuestiones que hay que tener en claro, es que, si bien el tatuaje blackout está adquiriendo popularidad últimamente, no es en sí una moda que haya surgido en la actualidad, si bien se sabe mucho más sobre él gracias a su crecimiento exponencial en el país, el tatuaje es una práctica que tiene muchísimos años de antigüedad del cual se hablará con más detalle en el capítulo dos.

¹ Blackout traducido significa literalmente “apagón”, término que se le da a éste estilo de tatuaje por su color totalmente negro y su gran extensión. https://en.wikipedia.org/wiki/Blackout_tattoo

Así mismo, junto con los estereotipos que aún recaen sobre el tatuaje, se tienen ideas erróneas al respecto, como que los tatuajes únicamente los portan las personas que han cometido algún delito, razón la cual ha generado un contexto negativo, sin embargo esta razón es solo una de las muchas que existen y se ha llegado al grado de creer que el tatuaje no se puede considerar como actividad laboral, lo cual es completamente falso.

La ilustración² ha tenido un mejor recibimiento en algunos sectores de la sociedad, debido a múltiples factores de los que se hablara en la presente investigación, esto ha provocado que la ilustración, a diferencia del tatuaje, sea considerada como una opción profesional a ejercer en el ámbito laboral, algo irónico, ya que el tatuaje es ilustración en piel.

Si bien el tatuaje³ aún sigue conteniendo contra los estereotipos⁴, el blackout no es la excepción, ya que cada vez se normaliza aún más el hecho de que sean portados de forma cotidiana, gradualmente se dan a conocer más profesionales que ejercen el arte del tatuaje, y por ende, cada vez se generan más empleos de ésta profesión, lo que está llevando a dar a conocer el tatuaje blackout como algo más que simples “rayones” en la piel, y con su expansión, la desinformación también va disminuyendo.

² Ilustración: fotografía, dibujo o lámina que se coloca en un texto o impreso para representar gráficamente lo expuesto, ejemplificarlo o hacer más atractivo el resultado. Definiciones de Oxford Lengages.

³ Tatuaje: Dibujo grabado en la piel de una persona introduciendo sustancias colorantes bajo la epidermis. Definiciones de Oxford Lengages.

⁴ Estereotipos: percepción, con parte de detalles y simplificada, que se tiene sobre un grupo de personas que comparten ciertas características, cualidades y habilidades, que busca «justificar o racionalizar una cierta conducta con relación a determinada categoría social». <https://es.wikipedia.org/wiki/Estereotipo>

CAPÍTULO 1

Breve reseña histórica de la ilustración

Antes de exponer lo que son los antecedentes de la ilustración, es necesario saber que es la ilustración, ésta definición tiene una variante, ya que la Ilustración también fue un movimiento intelectual desarrollado en la Europa del siglo XVII⁵ centrado en la razón humana y su capacidad de investigar y conocer la naturaleza en base a la observación y experimentación, fue el parte aguas para el surgimiento de una nueva visión del mundo, ya que el término proviene de la idea de que la ignorancia es la oscuridad y que la razón y el conocimiento son la luz y en este sentido, ilustrar es iluminar, en palabras más simples, es apartar la sombra de la ignorancia, por lo que el siglo de la Ilustración también ha sido conocido como el Siglo de las Luces⁶, y con ello se dio n a una gran cantidad de desinformación y falsas creencias que se tenían en la época, no es de extrañarse que la ilustración entonces sirva como una forma de explicar lo que sin esta sería muy complejo de entender.

La ilustración tiene su origen mucho antes incluso que la invención de la escritura como la conocemos hoy en día, puesto que la escritura sirve en la actualidad para comunicarnos textualmente, sin embargo, antes no se tenía éste recurso, por lo que la forma de comunicarse e ilustrar todo lo que se veía y se vivía en esas épocas eran justamente las imágenes pictóricas, mismas las cuales según Neil Collins⁷ en su artículo escrito para Gallerix.com, se remontan a las primeras pinturas rupestres encontradas en Chauvet, Lascaux y Altamira (ver imagen 1 y 2 en anexos pag.30), esto alrededor del 30,000 al 10,000 a.C.⁸

⁵ El movimiento de la "Ilustración" fue un movimiento cultural que se extendió desde Francia por toda Europa, defendía el uso de la razón y la lógica como medio de conocimiento. Eraclio Ramírez Nuño

⁶ Se refiere al siglo XVIII y se le dio este nombre puesto que simboliza la luz y la claridad del conocimiento y la razón que suplantaron a las oscuras tinieblas de una humanidad considerada ignorante en la época.
<https://historiando.org/siglo-de-las-luces/>

⁷ Autor de diversos libros relacionados con la política y la sociología, tales como "Irish politics today" 1969, "It Can be Done" 1979 etc. Nota del autor

⁸ Período de tiempo llamado Paleolítico superior, en donde abundan las pinturas rupestres realizadas en cuevas a base de pigmentos naturales.

https://es.wikipedia.org/wiki/Paleol%C3%ADtico_superior

La ilustración fue hecha a base de carboncillo, y sobrevivieron gracias a su existencia remota, comparado con la mayoría de las otras creadas durante la Antigüedad Clásica⁹ y la Edad Media¹⁰, alrededor del 30,000 a.C y 800 d.C.¹¹, las cuales fueron menos afortunadas y desde entonces han sido destruidas.

Lo que hace complejo entender el origen del cual surgió la ilustración es el hecho de que ésta surgió de formas diversas alrededor del mundo; por ejemplo, un tipo de ilustración destacable fueron las representaciones egipcias descubiertas en las tumbas de los faraones¹² entre el 3000 a.C. y 1000 a.C. (ver imagen 3 en anexos pag.31), y las descubiertas en China¹³ y Japón¹⁴, las cuales fueron realizadas en la técnica llamada Xilografía¹⁵.

Otro tipo de ilustración que surgió durante la Edad Media, y la cual fue considerada uno de los tipos más comunes de Arte Primitivo Cristiano¹⁶, fue el texto religioso ilustrado (ver imagen 4 en anexos pag.31), en principio el uso de las ilustraciones servía para ayudar a la gente a entender los escritos, dado que en ese entonces la mayoría de la población era analfabeta, estos manuscritos iluminados fueron escritos en latín sobre pieles de animales y posteriormente adornados con arte bíblico¹⁷.

⁹ Expresión historiográfica para referirse al período grecorromano de la Edad Antigua en Europa.

https://es.wikipedia.org/wiki/Antigüedad_clásica

¹⁰ Es el período histórico de la civilización occidental comprendido entre los siglos v y xv. <https://www.uv.es/uvweb/master-historia-formacion-mundo-occidental/es/blog/edad-media-medieval-1285960141137/Gasetarecerca.html?id=1285961648027>

¹¹ Es el centésimo y último año del siglo VIII y el primer año de la década de 800. Alrededor de este tiempo, el calendario anno Domini se convirtió en el método prevalente en Europa para nombrar los años.

https://es.wikipedia.org/wiki/Anno_Domini

¹² Pared, tirones sala hipóstila del templo de jnum, Esna, Egipto. Istockphoto.com

¹³ La xilografía es originaria de China y supuso la mecanización del proceso de impresión. Como método de impresión sobre tela, los ejemplos más antiguos que sobrevivieron en China son anteriores al año 220, y en Egipto, del siglo VI d. C. o VII d. C. <https://historia-biografia.com/historia-de-la-xilografia/>

¹⁴ La xilografía japonesa o "moku-hanga" tiene su origen en China donde se desarrolló principalmente para la impresión de textos. Desde allí se traslada la técnica a Japón, donde llegará a convertirse en un arte que alcanzará su máxima expresión en los siglos XVIII-XIX. <https://totenart.com/noticias/que-es-el-moku-hanga/>

¹⁵ La xilografía es una técnica de impresión con plancha de madera. <https://es.wikipedia.org/wiki/Xilografía>

¹⁶ Es el arte religioso del cristianismo, las obras de arte inspiradas por sentimientos religiosos cristianos, o creadas para ilustrar, suplementar y representar en una forma tangible el mensaje cristiano.

<https://es.gallerix.ru/pedia/cultural-history-of-ireland--early-christian-art/>

¹⁷ Procede también del arte cristiano, básicamente también representa de forma tangible el arte cristiano. Nota del autor

Algo que cabe señalar en éste punto, es que desde el surgimiento de estas ilustraciones, el objetivo era simplemente comunicar, tanto en los grabados egipcios que en muchos de ellos trataban la representación de leyendas de la vida futura, como en el caso de los primeros libros ilustrados de Europa insular¹⁸, con el Arte Cristiano, el cual servía de apoyo visual y narrativo para las personas que no sabían leer; tal es el caso de la pintura Azteca¹⁹, ya que esta cultura no desarrollo un sistema de comunicación escrita, la pintura fue el medio principal para comunicar mensajes, dado que utilizaban pictografías²⁰ en esta.

Las pictografías eran representadas en forma de códices²¹, mismos que pueden ser hallados en muchos de los murales y obras aztecas, tal es el caso del Códice de Mendoza²².

Los aztecas tampoco dejaron de lado el significado religioso, ya que en sus códices se encuentran elementos como lo son figuras de dioses, los cuales también poseían sus propios códices, además de la implementación de animales en dichas representaciones, mismos que también se ligaban a las deidades.

Retomando el ejemplo del pueblo azteca, como consecuencia de la ausencia de un idioma escrito, ellos decidieron utilizar con amplitud el simbolismo²³ en sus obras, y es que el símbolo²⁴ es un elemento destacable al momento de hablar sobre ilustración, ya que éste viene siendo la representación de una realidad superior a través de una inferior, es decir que el significado que se le da a dicho símbolo depende de lo que se acepta culturalmente y se superpone al significado común.

¹⁸Éstos manuscritos ilustrados o manuscritos iluminados son manuscritos en los que el texto es complementado con la adición de decoración, tal como letras capitales decoradas, bordes y miniaturas. https://es.wikipedia.org/wiki/Manuscrito_ilustrado

¹⁹Los aztecas se inspiraron en la civilización tolteca para la creación de la pintura, que realizaron en diversos objetos. Uno de ellos fueron sus códices, donde emplearon pictografías para comunicar mensajes, esto porque no tenían un sistema de escritura. <https://redhistoria.com/caracteristicas-del-arte-azteca-cuales-son/#:~:text=Pintura%20azteca,ten%C3%ADan%20un%20sistema%20de%20escritura.>

²⁰Es una forma de comunicación escrita que se remonta al neolítico, donde el hombre usaba éstas pictografías para representar objetos mediante dibujos en una laja de piedra. https://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_pictogr%C3%A1fica

²¹Se llama códices, del latín códex: libro manuscrito, a los documentos pictóricos o de imágenes realizados como productos culturales de las grandes civilizaciones que surgieron y se desarrollaron en Mesoamérica. <https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/que-son-los-codices>

²²El códice está conformado por 71 páginas divididas en tres secciones, a través de las cuales se presenta una lista con los tlatoanis mexicas, se hace un registro de los pueblos sometidos y se incluye una narración sobre la vida cotidiana de los mexicas. <https://www.gob.mx/cultura/articulos/codice-mendoza-la-cronica-mas-completa-de-mexico-tenochtitlan?idiom=es>

²³Forma de expresión que utiliza símbolos para representar ideas y hechos, es sumamente importante relacionar la realidad del símbolo. <https://www.significados.com/simbolismo/>

²⁴Signo que establece una relación de identidad con una realidad, generalmente abstracta, a la que evoca o representa. <https://languages.oup.com/google-dictionary-es/>

En palabras de un sabio profesor, los símbolos desde el inicio de los tiempos han servido para explicar aquello que es desconocido, aquello que no se puede definir con palabras, o en el caso que se presenta, ilustrar.

Con el surgimiento del símbolo, poco a poco la ilustración se fue definiendo, con la misma intencionalidad de comunicar, aunque en muchos casos sea complejo, poniendo como ejemplo las palabras del mencionado profesor: “¿cómo se puede ilustrar el sonido del mar?, ¿cómo puede ilustrarse el canto del ave?”. “El reto de la ilustración es precisamente comunicar por medio de la vista aquello que pareciera invisible para el ojo humano”.²⁵

La ilustración desde sus inicios ha ido cambiando con el paso de los años para llegar hasta lo que se tiene conocimiento de la misma en la actualidad, ya que cada persona por cuestión de origen tiene una concepción distinta de la ilustración en cuanto a sus inicios, esto debido a que su surgimiento no provino de un solo lugar en específico, por lo que no va a ser lo mismo el origen de la ilustración para un japonés que para un mexicano por ejemplo, ya que el estilo de la ilustración está muy marcado según el factor del surgimiento y ubicación del mismo.

Para darnos una idea de lo que esto significa, y retomando el ejemplo anterior, el estilo de la ilustración japonesa tiene características muy particulares, las cuales son la relación simbólica con el medio en que ésta se represente. La ilustración en Japón tiene sus inicios en los primeros rollos ilustrados del siglo VIII en el período Nara²⁶, en estos se representaban historias que alternaban imágenes y texto mostrados mientras que el rollo era desenrollado, así cada lector decidía por su cuenta el tamaño de la porción del rollo que quería ver, y el contenido de los rollos en ese entonces era meramente doctrinario.

²⁵Heraclio Héctor Ramírez Nuño, profesor de la materia de ilustración en la Facultad de Artes y Diseño La ilustración es justamente un apoyo visual para poder comprender aquella realidad que solamentepodemos entender con otros sentidos ajenos a la vista

²⁶Dentro de la historia japonesa, abarca los años 710 hasta el 794 y sucedió al período Asuka.
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_Nara

Lo anterior tiene un uso similar con el origen de la ilustración en diferentes culturas. En sus inicios la ilustración tenía un carácter meramente espiritual y con una conexión hacia lo divino. Había otro tipo de ilustraciones que daban pie a la imaginación del lector, las cuales eran las llamadas Shunga²⁷ (ver imagen 5 en anexos pag.32), en el período Edo²⁸, que básicamente fueron el antecedente de las primeras ilustraciones eróticas de Japón, éstas tenían como n la representación del sexo, y evidentemente, el énfasis que se hacía aquí era hacia el erotismo más que hacia un plano espiritual oligado a la naturaleza; sin embargo, cabe señalar que en la cultura japonesa no todas las ilustraciones eróticas eran explícitas, si algo tiene Japón que es muy característico es su facilidad para generar en el espectador una sensación de ver más allá de lo que se presenta y las ilustraciones eróticas no fueron la excepción, ya que habían algunas ilustraciones con características del erotismo, pero que no eran necesariamente explícitas como el Shunga, ésta eran las llamadas Bijin Ga (ver imagen 6 en anexos pag.32), en estas se mostraban a mujeres de una forma sensual más que explícita, evidentemente con caracteres de belleza muy marcados, los cuales hacían de la lectura visual una constante historia para la imaginación del lector, mujeres con kimonos descubriendo parte del hombro o sosteniendo su cabello con la boca, la ilustración en este género tiene variantes, y esto hablando simplemente del aspecto erótico.

Pasando nuevamente a la integración del medio y la naturaleza con las obras desarrolladas en Japón, esto pareciera tener una explicación muy profunda y espiritual. El motivo por el cual la ilustración japonesa tenía éstas características era meramente por su ubicación geográfica, reflejando la naturaleza insular del país. En el caso de los Shunga, la utilización de calamares posados sobre el cuerpo de la mujer, recorriendo con sus tentáculos su zona íntima, no fue mera casualidad, ¿por qué no habrán utilizado algún animal terrestre como la serpiente?, si bien también existían éstos animales en la zona no eran algo tan distintivo.

²⁷El término shunga significa imágenes de primavera, un eufemismo para referirse al acto sexual, que engloba la ingente producción gráfica, sexualmente explícita, realizada en Japón entre 1600 y 1900 https://historia.nationalgeographic.com.es/a/shunga-arte-japones_7843

²⁸Este período es una división de la historia de Japón, que se extiende desde el 24 de marzo de 1603 hasta el 3 de mayo de 1868. https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_Edo

El uso de ciertos elementos específicos tanto en Japón, China, Egipto o en otras partes del mundo, son determinados por las condiciones que se encuentren alrededor del mismo, en éste caso geográficas; ya que también existen otras razones que influyeron en el estilo y características de las ilustraciones, desde movimientos religiosos, políticos, sociales, culturales, entre muchos otros factores que marcaron la esencia de lo que se representaba mediante las imágenes y esto claramente ayudó a que la ilustración tuviera variaciones y enriquecimientos en la misma, lo que propició a tomando tendencias y aplicaciones específicas.

La ilustración como forma de expresión

La ilustración surgió de diferentes formas a lo largo del tiempo y en todas partes del mundo, situación que abrió paso a expresiones que se representaban a través de la imagen, si bien cada una posee su propio contexto como en el caso antes mencionado de las primeras pinturas rupestres de Chauvet, Lascaux y Altamira, todo tipo de ilustraciones comparten esta característica la cual es el expresar una idea o concepto. La ilustración sirve como una forma alterna de comunicación, así que es evidente que toda comunicación pasa a expresar algo en concreto.

La forma de expresión está muy ligada con los orígenes de la misma ilustración, ya forma parte de sus antecedentes. Un ejemplo característico es el graffiti²⁹, manifestación pictórica utilizada como una forma de específica expresión, también conocido como arte urbano³⁰, teniendo su etimología en la palabra italiana graffiare³¹, que literalmente significa garabatear, por eso es que su plural es el sustantivo graffiti y no graffiti, esto nos remite justamente a los garabatos sin sentido que a menudo contaminan visualmente nuestras calles, no obstante, el propósito original del graffiti es transmitir un mensaje, idea o protesta a través de una intrincada y colorida manifestación visual, generalmente anónima.

Un referente comparativo del graffiti es el arte del artista tatuador “mashkow”³² que realiza un peculiar estilo callejero en su técnica (ver imagen 7 en anexos pag.33). El graffiti, setiene la referencia histórica de que los romanos vandalizaban³³ las paredes y los sitios públicos con profecías y protesta con un incontenible deseo de compartirlas con susciudadanos, encontrando múltiples inscripciones en latín vulgar, consignas políticas, insultos y declaraciones de amor.

²⁹Modalidad de pintura libre, destacada por su ilegalidad, generalmente realizada en espacios urbanos.<https://concepto.de/graffiti/>

³⁰Hace referencia a todo el arte de la calle, engloba tanto al grafiti como a otras diversas formas de expresión artística callejera. https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_urbano

³¹Palabra de origen italiano, cuya traducción al español es rayar, arañar o rasguñar, de la cual procede el término garabatear. <https://es.bab.la/diccionario/italiano-espanol/graffiare>

³²Tatuador de nacionalidad rusa especializado en realismo a color. Nota del autor

³³Cometer acciones destructivas contra la propiedad pública. <https://dle.rae.es/vandalizar>

En las épocas recientes se conocen también ejemplos hechos por marineros y piratas que en sus viajes, al pisar tierra, dejaban sus iniciales o sus seudónimos marcados sobre las piedras o grutas, quemando un trozo de corcho³⁴.

El grafitti como firma sobre los muros de las grandes ciudades es la versión que se remonta a los años 60³⁵ cuando empezó en Nueva York, influenciado por la música hip-hop³⁶, donde los primeros artistas de grafitti se dedicaban a graficar firmas a manera de pseudónimos³⁷ mediante el cual el artista dejaba su testimonio. Un caso representativo es el del artista que firmaba como “TAKI 183”³⁸, quien fue entrevistado por el New York Times en 1971. Su nombre verdadero era Demetrius, joven griego que trabajaba como mensajero en Nueva York, él agregaba su firma en todos los sitios donde entregaba documentos y paquetes, por lo que se hizo famoso y muchos jóvenes empezaron a imitarle y a buscar sitios cada vez más difíciles y llamativos en donde dejar su firma. Es muy probable que el nombre “TAKER”³⁹ que se utiliza para los rotuladores gruesos de tinta permanente usados por los grafiteros tenga su origen en la primera firma de grafitti conocida, la cual era la de Demetrius “TAKI 183”.

Posteriormente, cientos de jóvenes en Nueva York, especialmente aquellos atraídos por la música rap y hip hop, empezaron a firmar por toda la ciudad, tanto que las autoridades tuvieron que gastar más de trescientos mil dólares en la limpieza del metro, por mencionar sólo un sitio⁴⁰, el objetivo de estos primeros era dejar su firma en el máximo número de sitios posibles, así ellos ganaban fama dentro del círculo de los grafiteros, ya que según el número de firmas y sitios en los que éstas se lograban, cuanto más peligroso fuera, era mayor el estatus⁴¹.

³⁴Una de las primeras formas en que se dejaba “huella” de que la persona en cuestión estuvo en ese lugar y marcaba su territorio. Nota del autor

³⁵Período que estaría caracterizado por las confrontaciones internacionales y las protestas de una ciudadanía cada vez más crítica con las acciones de sus gobernantes y la situación que se dibujaba en el mundo tras la recuperación económica de la posguerra. https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960

³⁶Cultura originada en el sur del Bronx y Harlem, en la ciudad de Nueva York por Afroamericanos y Latinoamericanos especialmente Puertorriqueños durante la década de 1960. https://es.wikipedia.org/wiki/Hip_hop

³⁷Denominación de persona usada como alternativa a su nombre, al que puede acompañar o reemplazar, pudiendo aplicarse genéricamente a un nombre de pila propio. Nota del autor

³⁸Artista de bellas artes, fue el primer escritor de graffiti de Nueva York, y fue su ejemplo el que provocó el nacimiento del movimiento. https://es.wikipedia.org/wiki/TAKI_183

³⁹Nombre utilizado para referirse a los rotuladores permanentes para exteriores. Nota del autor

⁴⁰Otros sitios fueron los muros, túneles y espacios de difícil acceso para realizar intervenciones.

⁴¹Posición social que un individuo ocupa dentro de una sociedad o en un grupo social de personas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social

Al mismo tiempo, Keith Allen Haring⁴², un artista y activista social cuyo trabajo refleja el espíritu de la generación pop⁴³ y esta cultura callejera de la Nueva York de los 80's, comenzó a pintar sus dibujos en sitios públicos, primero pegando posters y luego pintando directamente sobre muros y los paredes de los metros de Nueva York, cuyos temas trataban sobre el nacimiento, muerte, amor, sexo y guerra, mismos que ayudaron a darle un tipo de visión distinta a este arte urbano, a tal grado de que no solamente ayudó a popularizarlo más, sino que al ser también un tipo de arte tan distinto y con tanta carga de expresión de por medio, Haring se hizo famoso, y pronto museos de arte en la ciudad empezaron a exponer sus obras.

Así fue como poco a poco el graffiti callejero, inspirándose en los diseños de Haring se fue incorporando cada vez más en la cultura Hip Hop, Rap y Break Dancing⁴⁴, y a su vez fue extendiéndose a otros países. Pareciera que todo esto de las firmas y el graffiti fuera una especie de “vandalismo”⁴⁵, que en cierto punto lo es, no por nada es una modalidad del arte urbano cuya expresión es transgresora del inconformismo y sinónimo de ilegalidad, sin embargo, existe una variante del mismo que puede ser considerada como una “evolución” que puede tener el graffiti, es decir, el arte urbano mural⁴⁶, que trae consigo una forma distinta de expresión, ya no tanto de rebeldía o inconformidad, sino más bien la de contar una realidad que entiendan todas las clases sociales, esto mediante la técnica principal que es la del fresco⁴⁷ en fachadas y lugares a pie de calle, donde se sirve de un espacio común a todos para expresar ideas y transmitir belleza.

⁴²Artista y activista social cuyo trabajo refleja el espíritu de la generación pop y la cultura callejera de la Nueva York de los años 1980. https://es.wikipedia.org/wiki/Keith_Haring

⁴³Generación influenciada por la música pop misma que dio origen a estilos como el Rock, punk y R&B. Nota del autor.

⁴⁴ Actitud o inclinación a cometer acciones destructivas contra la propiedad pública sin consideración alguna hacia los demás. Oxford Languages

⁴⁵Es una danza social que forma parte de la cultura del hip hop, junto con el grafiti, rap y djing. Este elemento nace en las comunidades de los barrios neoyorquinos como Bronx y Brooklyn, en Estados Unidos, en la década de 1960. https://es.wikipedia.org/wiki/Break_dance

⁴⁶Pinturas realizadas en gran formato en espacios públicos, dejando de lado la ilegalidad para pasar a ser más ilustrativo y con una mayor aceptación social. <https://www.arteneo.com/blog/arte-urbano-graffiti-arte-mural/>

⁴⁷Técnica en la que la pared se cubre de yeso con varias capas de cal, y cuando la última capa está todavía húmeda, es cuando se pinta sobre ella, así los pigmentos se quedan integrados químicamente en la propia pared, lo cual aumenta mucho su durabilidad. <https://historia-arte.com/tecnicas/fresco#:~:text=Podemos%20llamarlo%20tambi%C3%A9n%20mural,.,cual%20aumenta%20mucho%20su%20durabilidad.>

Por lo que está claro que para definir entonces a lo que es el arte urbano mural se pueden retomar parte de los aspectos antes mencionados, ya que ambos proceden de la misma necesidad de comunicar a través de la expresión artística en los muros, que por cierto, un dato que cabe destacar es que el término “arte urbano” según la revista digital Muy interesante en su artículo “El origen del arte callejero”, como tal se consolidó en la década de 1960, en lo que para aquel entonces estaba prácticamente todo listo para el inicio de toda una revolución artística que se produciría a finales del siglo XX⁴⁸.

Ejemplos actuales de artistas murales por mencionar a algunos es el artista Okuda San Miguel⁴⁹, quien se caracteriza por utilizar estructuras geométricas y estampados multicolores que se unen con cuerpos grises y formas orgánicas (ver imagen 8 en anexos pag.33), aprovechando en algunos de sus murales, el espacio que le brindan los costados de los edificios para plasmar sus obras sobre estos, otro ejemplo es la artista Paola Defín⁵⁰, quien utiliza como motivo central de sus obras la naturaleza femenina, siendo plasmada mediante diferentes técnicas sobre los muros, empleando el recurso de las texturas que dan mayor impacto en el motivo que ella muestra (ver imagen 9 en anexos pag.34), además del artista Edgar Mueller⁵¹ quien es un artista alemán reconocido por sus peculiares pinturas “murales”, citado entre comillas, ya que él aprovecha prácticamente cualquier espacio de la ciudad que se lo suficientemente grande para poder plasmar su obras, las cuales consisten en desafiar la percepción de los transeúntes al generar fragmentos de otros-sitios-de la naturaleza o ficticios que se acoplen al entorno en el que son colocados, de tal manera que parezca como si éstos formaran parte del mismo entorno, como si sus obras se mimetizaran⁵² con él (ver imagen 10 en anexos pag.34).

⁴⁸Se caracterizó por grandes transformaciones sociales; avances de la tecnología, la medicina y la ciencia en general, pero también por una gran cantidad de muertes provocadas por guerras, revoluciones, matanzas étnicas y terrorismos de Estado. <https://enciclopediadehistoria.com/siglo-xx/>

⁴⁹Pintor, escultor y diseñador español especializado en arte urbano, realiza obras de gran formato con figuras fragmentadas en formas geométricas y fuerte policromía. <https://es.wikipedia.org/wiki/Okuda>

⁵⁰Pintora y muralista autodidacta mexicana perteneciente a la generación del post-grafiti, corriente del arte urbano que se caracteriza por el uso de diversas técnicas. https://es.wikipedia.org/wiki/Paola_Delf%C3%ADn

⁵¹Pintor callejero alemán, conocido por sus efectos ilusionistas tridimensionales.

https://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_M%C3%BCller

⁵²Imitar o hacer algo según el estilo del otro. <https://dle.rae.es/mimetizar>

Con respecto a lo anterior, se define al arte urbano como toda manifestación que por medio de una técnica, la cual es en éste caso la pintura mural y el grafitti, es el medio de comunicación transmitiendo una idea o mensaje específico, generalmente de carácter social retomando elementos de la comunicación pictórica antigua como lo son las pinturas rupestres, pero trasladándolas y aplicándolas a un contexto actual, en el cual sigue conservando el objetivo principal de la comunicación, dándole más importancia al aspecto estético⁵³, ya que la necesidad expresiva por comunicar es algo que el ser humano por naturaleza necesita hacer.

⁵³ Que tiene un aspecto bello o artístico. Oxford Languages.

Surgimiento del blackout

Una de las dudas que se tienen respecto a este tipo de tatuajes es su origen, como tal en qué momento surgió. Los tatuajes son una práctica de la cual se tiene registro desde la antigüedad. La referencia inicial es opinión de René Ponte⁵⁴, mejor conocido como Rene ZZ, un diseñador gráfico que reside en Finlandia y que se dedica también a producir videos cuyo contenido habla específicamente del tatuaje y sus vertientes, quien comenta que: “Decir cuando empezó el blackout es complicado ya que su definición como tal consiste en grandes cantidades de tinta negra que cubren la piel, y esto de hecho ya se practicaba anteriormente con los tatuajes tribales, los cuales incluso podían ser formas de un tamaño muy grande que cubrían el cuerpo, llegando a ser consideradas como blackout por la extensión de piel cubierta.” (René Ponte, 2020) Con esto podemos aclarar que el inicio del tatuaje blackout se remonta a la época en que los tatuajes tribales⁵⁵ eran realizados en la antigüedad, lo que di culta definir su origen específico.

Aunque resulta curioso explicar de dónde es que proviene este tipo de tatuaje en concreto, no es algo que resulte de suma importancia, ya que como tal el estilo actual del blackout proviene de una mezcla de estilos que se han ido y se seguirán formando con el paso del tiempo, un ejemplo de esto según la página Elpais.com⁵⁶ (párrafo 15) son los tatuajes de las tribus maoríes⁵⁷, las cuales datan desde los primeros navegantes europeos que zarparon hacia las islas del Pacífico en el siglo XVIII, además de que se encontraron diseños de estos mismos en las bitácoras del navegante británico James Cook⁵⁸ (1728-1779) (ver imagen 11 en anexos pag.35).

⁵⁴Diseñador gráfico y Youtuber Español con un proyecto personal de tatuaje de cuerpo entero y analista del tema del tatuaje. Nota del autor

⁵⁵Tatuajes en los que se plasma con una variedad de formas geométricas, los diferentes aspectos de la persona que se marca el cuerpo, como su historia, la familia, sus creencias espirituales y su rango social. <https://baumfest.com/los-tatuajes-tribales-significado-e-historia/>

⁵⁶Periódico global donde se muestra información respecto este viaje al origen de los tatuajes maoríes. Nota del autor

⁵⁷Los tatuajes maoríes absorben la estética y características propias de los tatuajes polinesios que se hacían los miembros de las tribus de la Polinesia oriental, recibir un tatuaje en estas tribus era símbolo de pertenecer a una alta condición social y un distintivo entre los demás miembros de la tribu. <https://baumfest.com/los-tatuajes-tribales-significado-e-historia/>

⁵⁸Navegante, explorador, cartógrafo y capitán de la Marina Real británica. https://es.wikipedia.org/wiki/James_Cook

Al tener una referencia de las antiguas tribus maoríes y un posible origen dentro de los muchos que tuvo este estilo de tatuaje, la artista Whang-Od⁵⁹, comenta que: “Muchos padres les hacían tatuajes a sus hijas porque las hacía más bellas, así que fue como comencé también a tatuarme, solamente por decoración y para formar parte de ése (sic) grupo, también hay diseños que únicamente pueden ser portados por guerreros, como lo son el águila, por ejemplo, y el lugar donde se porte no puede ser decidido por el guerrero, sino por quien hace el tatuaje.” Los tatuajes en la antigua Filipinas tenían significados contrastantes, por un lado servían como decoración y por otro representaban un estatus entre los guerreros, quienes portaban diseños únicos que eran elegidos por quien realizaba el tatuaje.

La artista Whang-Od demuestra que había tatuajes con significados únicos y que solo podían portar ciertas personas, pero también se utilizaban otros tipos de tatuajes que servían solamente como decoración para las mujeres. Un ejemplo es la misma Whang-Od en persona, quien tiene 104 años y aún se distinguen los tatuajes que porta con esa elegancia tan característica de la última tatuadora mambabatok⁶⁰ (ver imagen 12 en anexos pag.35).

⁵⁹La tatuadora kalinga más antigua de las Filipinas (102 años). Nota del autor

⁶⁰Antigua tribu Filipina. Nota del autor.

CAPÍTULO 2

El tatuaje blackout como forma de expresión

El tatuaje se ha ido popularizando cada vez más en los últimos años, circunstancia que ha dado pie a una libertad de expresión cada vez mayor en cuanto a estilos del mismo y el blackout no es la excepción, este engloba muchos aspectos que lo han consolidado en el mundo profesional del tatuaje.

Existen motivos diversos por los cuales una persona decide marcar su piel con este estilo de tatuaje. Una circunstancia justificable son los motivos emocionales. El sitio web PiercingyTatuajes.com⁶¹ al tratar el tatuaje conocido como blackout, mismo que señala: “Para algunos podría ser la manera de cubrir cicatrices o tatuajes feos, para otros podría ser una afirmación del espíritu duro y resistente ya que aguantar las sesiones de estos tatuajes negros es una prueba de fuerza, para mostrar a todos lo difícil que es, por haber resistido tantas horas bajo la aguja.” Un blackout muestra la persistencia y resistencia de una persona hacia el dolor, como una muestra de seguridad.

Esto indica que un tatuaje blackout no es cosa sencilla, en tanto se debe tener en cuenta el tiempo que se va a invertir, justamente por la resistencia al dolor que este provoca, el cual muchas veces se traduce en sinónimo de fuerza o resistencia. Por ejemplo, un ex modelo francés llamado Anthony Lofredo⁶² de 31 años de edad, se convirtió en todo un proyecto de blackout, conocido actualmente como el Black Alien, quien con su modificación corporal pasó de ser una persona común a llevar una vida totalmente distinta y llamativa, obviamente sin descartar el dolor que vivió por el número de sus tatuajes (ver imagen 13 en anexos pag.36).

⁶¹Página donde se comparte información sobre el tema en específico (tatuajes y tendencias). Nota del autor

⁶²Modelo francés con un proyecto de modificación corporal que busca convertirse a sí mismo en lo que para él es un alien. Nota del autor

No se puede considerar el tema de la práctica profesional del tatuaje Blackout, sin hacer referencia a Chester Lee⁶³, quien cuenta con un espacio propio en su página oficial <https://www.oddtattooer.com/> en donde nos da un pequeño resumen sobre él y su carrera profesional.

La práctica de su trabajo lo ha llevado a viajar por muchos lugares en busca de inspiración y obviamente, para abrir su agenda de clientes internacionales, por lo que cuando este artista no está en el extranjero, se le puede contactar en su propio estudio personal ubicado en Singapur (ver imagen 14 en anexos pag.36).

⁶³Apartado de su página “sobre”, donde comenzó en el tatuaje de manera autodidacta a los 13 años, experimentando con diferentes estilos de tatuaje hasta saltar a la fama por éste “apagón” que surgió con su nuevo estilo de líneas limpias y uniformes sobre el lienzo en blanco que le otorgaban los clientes. Nota del autor

La ilustración y su relación directa con el tatuaje blackout

La importancia de la ilustración en relación con la técnica del blackout, es que los tatuajes son "ilustraciones corporales permanentes", tal y como se menciona en el blog de arteneo.com⁶⁴.

Una ilustración⁶⁵ se entiende como la forma visual de comunicación que consiste prácticamente en un dibujo, estampación o grabado que sirve para ejemplificar y adornar el mensaje para que este llegue al espectador de una forma más clara⁶⁶.

Las primeras ilustraciones que surgieron en las cavernas prácticamente servían como una forma de escritura que contaba una historia. Como toda ilustración, requería de una técnica específica para ser ejecutada, misma técnica que evolucionó conforme surgieron los diferentes tipos de ilustraciones y con ello, el tatuaje. Lo cual significa que para ser profesional del tatuaje hay que conocer y manejar las bases y técnicas del dibujo y del color, en este caso el negro y la escala de grises. Ya que, precisamente esos conocimientos resultan valiosos a la hora de elaborar las plantillas en las que se da forma a los diseños e ilustraciones que van a decorar la piel de una persona (ver imagen 15 en anexos pag.37).

Cabe mencionar que en el caso del blackout, lo que se pretende no es solamente cubrir tatuajes anteriores, que si bien se puede hacer mediante una mancha simple, no sería la mejor opción, además de no ser profesional. Un tatuaje de este estilo básicamente es tinta sobre piel, el blackout se caracteriza por la presencia de diseños ergonómicos⁶⁷ en el cuerpo, por lo que se busca generar una composición que se adapte a la zona que va a ser tatuada (ver imagen 16 en anexos pag.37), misma que a su vez es una característica del diseño que se hace previamente al tatuaje físico.

⁶⁴Blog de 3D, Ilustración, diseño y más. Nota del autor

⁶⁵No estamos hablando del movimiento intelectual que surgió a mediados del siglo XVIII, sino de la ilustración gráfica como tal. Nota del autor

⁶⁶Esta según una segunda referencia la cual es Beatrizxe en el blog de ilustración que escribió en beatrizxe.com

⁶⁷ Adaptado al físico humano, objeto que se usa cómoda y adecuadamente sin causar problemas físicos al usuario. <https://es.wiktionary.org/wiki/ergon%C3%B3mico>

Los tatuajes son prácticamente ilustraciones permanentes que se plasman en el cuerpo de las personas, mismas que parten del diseño gráfico⁶⁸ en cuestión y que en el caso del blackout, la composición adopta relevancia ergonómica, ya que no solamente consiste en diseñar la pieza por separado, sino que también, reiterando, se debe contemplar el que se adapte a la forma del cuerpo en donde va a ser colocada, al igual que se hace con cualquier otro producto de diseño en cuestión de ilustración.

De este modo, podemos concluir mediante este apartado que la ilustración es la base del tatuaje. Un tatuador es un profesional que debe conocer las bases artísticas para obtener una autentica pieza de arte sobre la piel. Como bien lo dice un dicho popular en esta industria del tatuaje: "la amargura de un tatuaje pobre supera con creces la dulzura de un buen precio"⁶⁹.

⁶⁸ Disciplina académica y arte aplicada cuya actividad consiste en proyectar comunicaciones visuales destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos sociales con objetivos determinados, donde es habitual el uso de texto y gráficos para comunicarse visualmente.
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico

⁶⁹ Siempre es mejor invertir en uno mismo, la insatisfacción por trabajo barato mal hecho se puede evitar pagando lo que realmente vale un buen trabajo (Lo bueno cuesta, pero vale la pena). Nota del autor

La tendencia del blastover, un lienzo en negro

El blastover⁷⁰ es una técnica de tatuaje que se comenzó a popularizar recientemente, sin embargo es algo que naturalmente se ha venido realizando desde hace mucho tiempo, sólo que de una forma menos profesional e incluso sin conocimiento previo de que podía considerarse como una técnica de tatuaje.

Esto se debe a que el blastover hoy en día es una técnica que ayuda a que los tatuajes antiguos luzcan mejor, ya que es como una forma de restaurar el tatuaje, más allá de darle un simple retoque, y es que justamente el blastover lo que busca no es retocar los tatuajes antiguos dándoles vida y color de nuevo, sino que deja tal cual la pieza como si de un fondo se tratase, y sobre éste mismo se comienza a trazar un nuevo tatuaje, generalmente a línea en tinta negra dejando huecos por los cuales se alcanza a divisar el tatuaje anterior debajo del nuevo trazo, esto con la finalidad de darle una nueva re-significación y hacerlo parte de un nuevo tatuaje (ver imagen 17 en anexos pag.38).

Algo que es importante aclarar es que no hay que confundir lo que es el blastover con un cover up⁷¹, que es lo que mencionábamos anteriormente, se hacía desde antes sin conocimiento de que podía convertirse en algo mucho más estético como el blastover, claro que con el paso de los años la técnica del cover up se fue profesionalizando cada vez más hasta el punto de que existen diversas técnicas para cubrir tatuajes antiguos, no solamente utilizando el blackout como una sección negra y uniforme sobre la piel, sino también pudiendo crear diseños mediante esta misma técnica (ver imagen 18 en anexos pag.38).

⁷⁰Técnica en la que se cubre un antiguo tatuaje por otro, dejando ver ciertos elementos del tatuaje inicial. <https://www.univision.com/estilo-de-vida/belleza/hay-una-tecnica-para-que-los-tatuajes-viejos-luzcan-mejor-que-antes-no-es-retoque-ni-cover-up>

⁷¹Tapar por completo un tatuaje viejo con uno nuevo. [https://en.wikipedia.org/wiki/Cover-up_\(tattoo\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Cover-up_(tattoo))

Ahora bien, el blastover ha llegado a nuevas fronteras, tales que se ha extendido hasta el territorio del blackout, a que me refiero, a que no solamente se puede aplicar sobre tatuajes antiguos simples, sino que existe también la posibilidad de crear un blastover sobre el lienzo en negro de un blackout, obviamente tiene que ser realizado con tintas de un color mucho más claro, preferentemente blanco, en donde el blackout nos sirve de fondo para sobre este, crear nuevos diseños y que éstos tengan un mayor contraste con la obscuridad del negro, lo que se puede considerar como una nueva tendencia del blastover (ver imagen 19 en anexos pag.39).

No está de más mencionar que para cualquier tipo de blastover es necesario acudir con un profesional, más si se trata de este último en donde se aplican colores blancos sobre negros, ya que se tiene que tener en cuenta si es posible cubrir el negro y que tanto durará en la piel sin decolorarse, esto depende mucho del tipo de piel del cliente, también del tatuador y de las tintas que se utilizan, ya que al momento de cicatrizar un tatuaje, el color de éste se va mezclando con el color de la piel, sin embargo siempre existe la posibilidad, al igual que con cualquier tatuaje que se decolora con el tiempo, ir repasando esas líneas en blanco para que no se pierda por completo la intensidad del tatuaje, es así como el blastover representa el poder de la adaptación, ya que literalmente estás diseñando tu futuro con tu pasado en segundo plano.

CAPÍTULO 3

Algo que es natural de éste estilo de tatuaje relativamente “nuevo” (y de hecho de cualquier tendencia nueva que aparece) es que en algún momento lo que es nuevo, tarde o temprano dejará de serlo y pasará a ser la base de los nuevos estilos y tendencias que continúen vigentes, ya que con el blackout se ha logrado experimentar mucho más en el tatuaje llegando a aparecer técnicas como blanco sobre el negro por ejemplo, y actualmente se ha llegado a trabajar el blackout de una manera que da pie a que surja quizás un nuevo estilo de tatuaje, ya que se está experimentando con color.

El tatuaje blackout consiste en cubrir grandes zonas de la piel con tinta en color negro, mismas que deben adaptarse a la forma del cuerpo y la zona a aplicarse, a éstas mismas se les puede dar un diseño específico, desde formas geométricas, grecas⁷², entre otros diseños dependiendo de los requerimientos del cliente; éste puede extenderse únicamente en una sola zona a cubrir, desde un brazo, una pierna o cualquier otra, pero también se puede hacer un diseño de cuerpo completo, como se considerará a continuación.

⁷² Una greca es un ornamento que consiste en: franjas donde se repite un mismo motivo. Se usaban en Grecia como ornamentos, tanto en arquitectura como sobre utensilios de cerámica, y probablemente también en el vestido. <https://es.wikipedia.org/wiki/Greca>

¿Blackout a color?

El surgimiento de nuevas técnicas ha dado pie a la experimentación y aparición de nuevos estilos⁷³ que tocan los límites del blackout, tal es el caso de la implementación del color en proyectos a gran escala como lo son un blackout pero añadiendo detalles en color, ya sea que ayuden a formar parte de la ergonomía⁷⁴ del tatuaje, o bien para que el blackout funcione como “fondo”⁷⁵ para los diseños e ilustraciones que poseen el color, no hay que confundirlo con el blastover en blanco, el cual se hace generalmente a líneas dejando huecos en donde se ve el fondo negro por debajo, aquí el color y el negro del blackout embonan formando una sola pieza uniforme, es decir, no se ven elementos encima uno sobre otro (ver imagen 20 en anexos pag.39).

El tema de las tendencias es cambiante, y si bien el blackout nació como una forma de utilizar el negro en grandes zonas de la piel, ahora hay artistas que están experimentando con la misma forma de trabajar el negro, solo que aplicando otros colores de base. Un referente a este caso es el autor “hoode215⁷⁶”, el cual realizó un tatuaje blackout, sin embargo el detalle aquí fue que la mitad de la manga izquierda que va después del pliegue del brazo hasta la muñeca, lo cubrió en color azul, dejando como resultado una manga en la que literalmente se ve el corte entre el color negro inicial y el azul con el que se terminó (ver imagen 21 en anexos pag.40).

Este estilo puede agrandar o disgustar, lo cierto es que es una nueva oportunidad hacia la aparición de más variantes en el tatuaje, y claramente es solo el principio, ya que todo esto crece exponencialmente mientras más se experimenta con lo nuevo que surge. El ejemplo del trabajo del artista hoode215 será una referencia para el contenido siguiente.

⁷³ Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a un artista, una obra o un período artístico y le confieren una personalidad propia y reconocible. Oxford Languages.

⁷⁴ Estudio de las condiciones de adaptación de un lugar de trabajo, una máquina, un vehículo, etc., a las características físicas y psicológicas del trabajador o el usuario. <https://languages.oup.com/google-dictionary-es/>

⁷⁵ Parte de la imagen que está más lejos del espectador. Nota del autor.

⁷⁶ Tatuador de blackout, innovando en técnicas a color. Nota del autor

Proyectos de bodysuit

Finalmente vamos a abordar y recopilar un poco de todo lo que hemos visto a lo largo de este escrito, en donde también aportaré un poco de mi experiencia con el tatuaje a modo de sugerencia, y que mediante ello podamos tener una idea clara de nuestras propias propuestas en caso de que en algún momento hallamos pensado en realizarnos un tatuaje, ya que aquí es donde todo se conecta y embona perfectamente como si se tratara de un traje mandado a hacer, estamos hablando del bodysuit.

En el caso del bodysuit⁷⁷, se planea con anticipación lo que se va a realizar, es todo un proceso creativo, desde la idea inicial del cliente, las etapas de realización, tipo de piel, y estilo a realizarse; si se quiere innovar e implementar color o si se busca optar por un blackout total; si los diseños van a ser únicamente geométricos⁷⁸ o se implementarán otras formas. Se debe ser paciente debido a que es un proceso minucioso⁷⁹.

Existen diversos ejemplos de proyectos con bodysuit en blackout, algunos se han mencionado, como Anthony Lofredo por ejemplo (él añade además modificación corporal a su proyecto de tatuaje) y también algunos que están innovando con el color implementándolo a su bodysuit, como el caso del modelo vaalred⁸⁰ (ver imagen 22 en anexos pag.40), quien porta un diseño realizado por un estudio de tatuajes cuyo nombre en instagram aparece como “abusevtattoo⁸¹”, mismo que se amolda perfectamente a su cuerpo no solo en ergonomía, ya que prácticamente los diseños que lleva en su cuerpo son una abstracción⁸² que entra en la categoría del estilo biomecánico⁸³, puesto que simulamos los músculos del cuerpo humano de una forma sintética con detalles fantasioso sin dejar de percibir la anatomía. El color es destacado ya que pareciera como si sus tatuajes estuvieran recién hechos.

⁷⁷Estilo de tatuaje que como su nombre lo indica, cubre todo el cuerpo de la persona a modo de “traje”. Nota del autor

⁷⁸ Base teórica de la geometría descriptiva o del dibujo técnico. <https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa>

⁷⁹ Que se hace con detenimiento y cuidando los más pequeños detalles. Oxford Languages.

⁸⁰Modelo originario de Moscow con un proyecto terminado de bodysuit biomecánico. Nota del autor

⁸¹Estudio de tatuajes especializado en blackout y piezas grandes tales como proyectos de bodysuit. Nota del autor

⁸² Operación mental destinada a aislar conceptualmente una propiedad o función concreta de un objeto.

[https://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_\(filosof%C3%ADa\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_(filosof%C3%ADa))

⁸³Combinación de elementos naturales con partes artificiales generalmente de algún material metálico. Nota del autor

Aquí no solo el negro del blackout tiene ésta fuerza, sino los demás colores, por muy claros que sean se alcanzan a ver nítidos; sin embargo esto se debe a un aspecto que es fundamental al momento de elegir tatuarse, el tipo de tatuaje y más aún si es un proyecto bodysuit; éste aspecto es el color de nuestra piel.

En el caso de Vaalred, requiere un tipo de piel blanca, la cual es el lienzo perfecto para que cualquier color sea compatible, considerando que sea persistente al tiempo respecto a la aplicación en pieles más oscuras.⁸⁴ La tinta de un tatuaje con el tiempo tiende a combinarse con el tono de la piel, si la piel es muy oscura, el tatuaje tenderá a perderse aún más. Para que un tatuaje sea duradero influyen muchos aspectos: el tipo de piel, la calidad de las tintas que se utilicen y los cuidados posteriores.

Cuando se pretende realizar un proyecto de bodysuit, hay que considerar todos estos aspectos, desde el estilo de tatuaje que queremos, blackout, bodysuit o algún otro, ya que, existe también la posibilidad de combinar estilos con el blackout, como por ejemplo el caso de los horimono⁸⁵, tatuajes japoneses que inicialmente se trabajaban de forma tradicional, y esto incluía la gama de colores distintos en toda su composición y con la llegada del blackout, hay versiones específicas con este estilo (ver imagen 24 en anexos pag.41).

Independientemente del estilo es importante reconocer que la decisión de llevar a cabo un proyecto como el que se menciona necesita de una preparación tanto física como mental, ya que no se trata de un tatuaje pequeño en el brazo, el cual puede ser realizado incluso en una sola sesión, estos proyectos implican varias sesiones, de muchas horas cada una; se toma en cuenta la inversión de tiempo y el dolor físico que implica, además de la evidentemente inversión económica. Si se esperan buenos resultados, se debe invertir de la misma manera.

⁸⁴Esto tiene un principio básico muy simple, es como si tuvieras dos cuadernos, uno con hojas blancas y otro con hojas de un papel reciclado en color café, si haces un dibujo sobre cada hoja, aunque utilices exactamente los mismos colores, en la hoja blanca se van a ver con mucha más fuerza y nitidez, mientras que en la más oscura se va a alcanzar a ver el color de fondo (ver imagen 23 en anexos pag.41), obscureciendo y cambiando los tonos del color que aplicaste. Nota del Autor.

⁸⁵Tatuaje tradicional japonés portado inicialmente por los yakuza a modo de traje que cubre todo el cuerpo.
<https://voyapon.com/es/horimono-tatuajes-japoneses-tradicionales/>

Si se inicia con un bodysuit (como cualquier otro tatuaje), es permanente, conviene considerar tiempo en la elección de la vestimenta de tinta que se le diseñará a la piel y se esté de acuerdo con el resultado y la inversión realizada. A manera de propuesta personal que sirva como referencia, se expondrá un proyecto de tatuaje personal.

Tener una idea clara de lo que se quiere tatuar es difícil, lo que gusta en un momento determinado, puede no gustar más adelante, por esta razón se debe separar gustos personales en categorías⁸⁶, por lo tanto existen soluciones justamente como el blackout o elblastover, pero en el caso de un bodysuit, la posibilidad de corrección es mucho más compleja, de ahí la recomendación de buscar un tema o concepto con el cuál la persona se identifique o simplemente algo que en cuestión estética sea agradable. Una vez que se han identificados estos aspectos, se planeará con seguridad el proyecto a realizar, lo recomendable es sintetizar las ideas de modo que puedan evocar una sola imagen que creará el bodysuit.

En el caso personal, la preferencia por un tatuaje que demostrara fuerza y resistencia, pero no quería el típico diseño de un león o algún animal que se asociara con esa idea, quería algo distinto y único, así que con el tiempo me fui dando cuenta que siempre me he sentido muy a gusto en los espacios naturales, me transmiten una sensación de calma, y de cierta manera me siento en armonía y conectado con la naturaleza cuando salgo a espacios boscosos o con muchas áreas verdes, relacionado a ésta sensación de calma, hubo un tiempo en que el aspecto del amor para mi resultaba muy difícil, fue hasta que comencé a crecer y a madurar cada vez más cuando supe que lo que a mí me gustaba de estar con alguien era el sentirme libre y en calma, sin necesidad de estar detrás de alguien para que no se vaya, sino que pueda ir y regresar cuando quisiera, como si de un colibrí se tratase, y de hecho hay una historia sobre ésta ave por la cual es de mis favoritas, pero no me profundizaré tanto en ello, básicamente es un ave que no puede estar encerrada, ya que si lo está morirá, a su vez comencé a pensar en un tatuaje algo más ergonómico, que no fuera una especie de "sticker"⁸⁷ sobre la piel y con todo el espacio sin tatuar sobrante, quería algo que se amoldara a mi cuerpo, literalmente que formara parte de él, así fue como poco a poco comencé

⁸⁶ Clase que resulta de una clasificación de personas o cosas según un criterio o jerarquía. Oxford Languages.

⁸⁷ Soporte de texto o imágenes impresas o serigrafiadas sobre una lámina de vinilo o papel en cuya parte posterior se ha dispuesto de una fina capa de adhesivo. <https://es.wikipedia.org/wiki/Pegatina>

a unir cabos, y con el tiempo me di cuenta que quería algo que estuviera “conectado” a mí, como si de unas raíces que me envolvieran se tratase, empecé a adquirir un gusto muy particular por las formas de los árboles en los lugares que visitaba, me transmitían un aura⁸⁸ justamente de fuerza, resistencia pero sobre todo de estar en contacto siempre con esa naturaleza que poco a poco vamos perdiendo, pareciera que olvidamos que también venimos de la tierra, además de que sumado a eso, hay momentos en la vida que influyen en este tipo de decisiones en el caso de los tatuajes, y yo no soy la excepción, siempre he pasado por situaciones muy difíciles, las cuales siempre logro superar y nunca dejo que me sobrepasen ni que me hagan abandonar mis sueños, se podría decir que siempre me “mantengo en pie”, así que esa idea se sumó a todo lo anterior, y finalmente supe que lo que quería llevar en la piel toda mi vida era algo que me recordara a todos los aspectos mencionados, la fuerza que siempre he tenido, ésta sensación de estar en contacto con la naturaleza y al mismo tiempo de mantenerme en pie ante las adversidades, como una forma de ser “inmarcesible⁸⁹”, y que a éste mismo llegara aquella ave que me es tan especial, así fue como supe que lo que quería era justamente un “medio” bodysuit, el cual comenzara desde el pie izquierdo con unas raíces que fueran subiendo poco a poco por la espinilla (ver imagen 25 en anexos pag.42), hasta llegar a la parte de la pierna en donde las raíces tomaran la forma de un ADN y de éstes saliera una ~~ave~~ en donde llegaría ésta ave a beber de su néctar (ver imagen 26 en anexos pag.42), para pasar por un costado del cuerpo, específicamente en las castillas, en donde se empieza a formar un árbol que tenga en una de sus ramas un atrapa sueños, que vendría representando aquellas metas que nunca he dejado escapar (ver imagen 27 en anexos pag.43), para acabar conectándose en el pecho formando con las ramas y las raíces la forma de un corazón humano sobre éste (ver imagen 28 en anexos pag.43), por eso el motivo de que éste medio bodysuit de un árbol empiece en el pie izquierdo.

⁸⁸ Emanación de color que se dice que envuelve o rodea al cuerpo humano así como a cualquier animal u objeto, la cual sería invisible para la gran mayoría de los seres humanos. [https://es.wikipedia.org/wiki/Aura_\(parapsicolog%C3%ADa\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Aura_(parapsicolog%C3%ADa))

⁸⁹ Inmarchitable, eterno o perpetuo. <https://dle.rae.es/inmarcesible>

Éste proyecto personal lo fui recreando visualmente gracias a varias imágenes que me sirvieron de apoyo, ya que hasta ahora no he visto algún medio bodysuit con todos éstos elementos en específico, evidentemente al momento de ir a un estudio de tatuaje y comentar la idea que tienes en mente para tu proyecto de tatuaje, las imágenes que tengas de referencia sólo van a servir de eso, como referencia, la idea no es unir las imágenes que lleves para hacer una sola, sino crear un diseño propio y único con las ideas que llevas en mente e imagen, y las recomendaciones te las dará el tatuador en cuestión según los aspectos antes mencionados (los cuales ya debes tener en cuenta), tu tipo de piel, estilo que elijas en cuestión color (blackout, blackout + color, etc.), así fue como poco a poco pude tener ésta mentalidad de que una imagen puede representar muchas cosas en ella, no necesariamente necesitas tener todo un collage de elementos para representar cada una de las cosas que quieras, muchas veces menos es más.

CONCLUSIONES

Para concluir con el tema, quisiera hacer un recordatorio en donde reitero que todo tipo de ilustración lleva de por medio un proceso de diseño, desde la idea, hasta la creación y la finalización de la misma, por lo que un tatuaje no es la excepción, porque éstos literalmente se consideran ilustraciones en la piel; en el caso del blackout no se trata de manchas negras cubriendo la piel, hay un trabajo previo, dependiendo del resultado que se quiera, ya sea algo pequeño en una sección del cuerpo, una corrección de algún tatuaje antiguo, o bien todo un bodysuit, contemplando detalles antes de ser realizado como la inversión económica, el tipo de piel, la zona del cuerpo en donde se realizará, la calidad de las tintas, etc.

El aspecto del diseño previo, implica un proceso creativo⁹⁰ específico para realizar una propuesta de tatuaje, de la misma importancia que deviene el crear un logotipo⁹¹, diseño editorial, ilustraciones digitales o cualquier especialidad, debido a ello y a las exigencias de cada cliente, su práctica es un ejercicio profesional, y se hace hincapié en que se debe recurrir a un especialista.

Ser profesional no significa cubrir un estereotipo específico de imagen o actividad, sino de la preparación y los conocimientos que se adquieran para ejercer con dignidad, reconocimiento y valor, aprendizaje que me ha dejado el indagar aún más sobre éste tema del tatuaje que me es de mucho interés, sin embargo, y como pasa en todo tipo de trabajo, el solamente indagar no te da las herramientas necesarias para conocer todo sobre el mundo del tema que estés investigando, tienes que ponerlo en práctica para darte cuenta de cómo es trabajar en ello, puedes ser el mejor ilustrador, pero no es lo único que se necesita, en el tatuaje se trabaja directamente con el cliente, y considerando que un blackout es un proceso tardado y evidentemente doloroso, tienes que saber tratar con el cliente durante todo ese tiempo, desde la recepción al momento de entrar al estudio, hasta la preparación de los materiales, el proceso de tatuaje y las recomendaciones finales.

No hay que estigmatizarlo desconocido, sino darse la oportunidad de conocer para aportar.

⁹⁰ Conjunto de pensamientos, ideas y pasos estructurados mediante el cual se crea algo novedoso. Nota del autor

⁹¹ Símbolo formado por imágenes o letras que sirve para identificar una empresa, marca, institución o sociedad y las cosas que tienen relación con ellas. <https://www.hazhistoria.net/blog/%C2%BFqu%C3%A9-es-un-logotipo>

ANEXOS

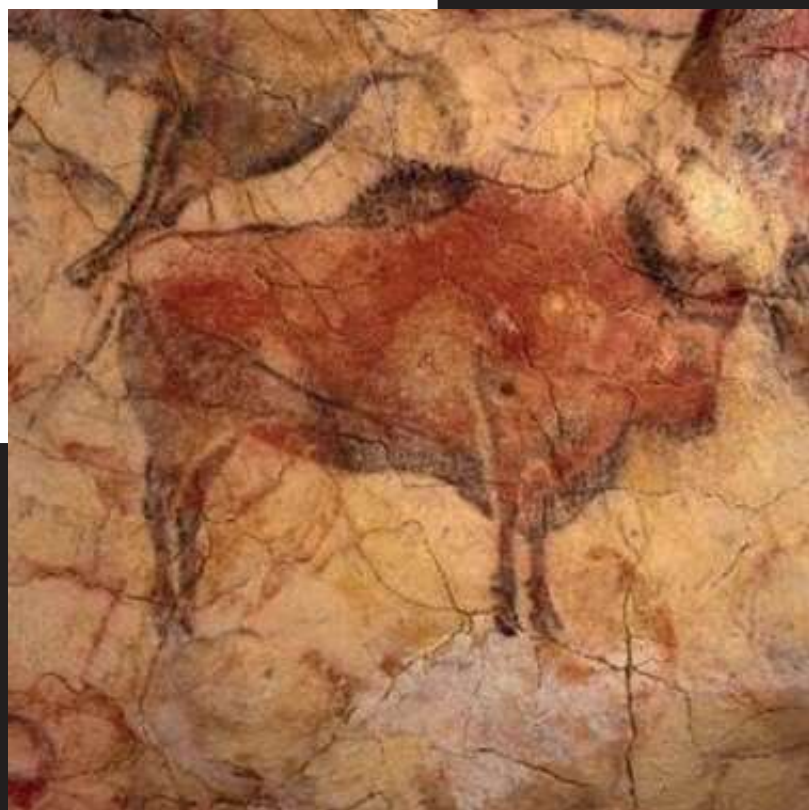

Imagen 1. Bisonte de Altamira. Fuente: Elpais.com

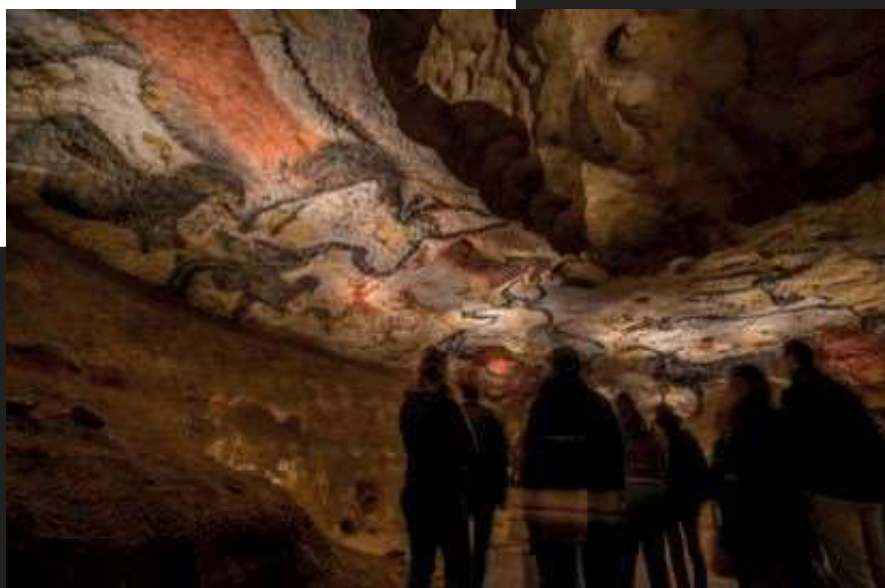

Imagen 2. La sala de los toros de Lascaux. Fuente: Elpais.com

Imagen 3. Pared, tirones sala hipóstila del templo de jnum, Esna, Egipto. Fuente: istockphoto.com

mentis : vbi erant sedētes alleluya
 ⁊ repleti sūt omnes spiritu s̄cto:
 loquentes magnalia dei: alleluya:

Salleluya. *post Cōm.*
 Sancti spiritus dñe corda no
 stra mandet infusio: ⁊ sui rois i
 tima aspersione fecundet. Per dñj
 in vnitāte eiusdes: In sollemnitate sacra

Missam corporis christi. *Introit.*
 Ibaunt eos ex adipe fru
 menti alleluya: ⁊ de petri
 melle saturauit eos alle
 alleluya: alleluya. *ps.* Exultate deo
 adiutori nro: iubilate deo iacob.

v. Gloria patri ⁊ filio

Gloria in excelsis deo. *Da.*

Imagen 4. Misal del obispo Antonio Scarampi', 1567, Temple y pan de oro sobre pergamino encuadernado entre cartulina recubierta de cuero marroquí original. Hoja: 41 × 27 cm. Fuente: mymodernmet.com/

Imagen 5. 蛸と海女 (Pulpo y doncella de mar). Grabado de Katsushika Hokusai 19 x 27 cm. Fuente: historia arte.com

Imagen 6. Retrato japonés Bijin-Ga Hashiguchi Goyo (1880 – 1921). Fuente: paquizurita.wordpress.com

Imagen 7. Tatuajes realizados por Mashkow. Fuente: mediazink.com

Imagen 8. Nuevo mural de Okuda en Hong Kong. Fuente: plataformadeartecontemporaneo.com

Imagen 9. Mural de Paola Delfin rostro de mujer formado por corazón. Fuente: abcradio.com

Imagen 10. Mural 3D en Dún Laoghaire, Irlanda 2008. Fuente: todocuadros.es

Imagen 11. Uno de los primeros dibujos de los tatuajes maories hechos por Sydney Parkinson en 1769. Fuente: Elpais.com

Imagen 12. Whang-Od Oggay, última tatuadora de la tribu Kalinga. Fuente: Cordobahn.com

Imagen 13. El modelo Anthony Lo redo antes y después de ser tatuado. Fuente: Neo2.com

Imagen 14. Chester Lee mostrando el blackout de su brazo izquierdo. Fuente: Youth.sg/Mark Ong.

Imagen 15. Plantilla de David Hale ilustrador y tatuador centrado en la temática de naturaleza. Fuente: Arteneo.com

Imagen 16. Proyecto de BLACKOUT realizado en modelo por Chester Lee. Fuente: Boredpanda.com

Imagen 17. Tatuaje blastover realizado por MonsieurInk. Fuente: <https://mobile.twitter.com/monsieurink>

Imagen 18. Ejemplo de un cover up en técnica blackout. Fuente: <https://www.pinterest.es/pin/517421444693591934/>

Imagen 19. Blastover de diseños en blanco sobre manga blackout. Fuente: <https://www.belagoria.com/2018/08/tatuajes-blancos-todo-lo-que-hay-que-saber.html>

Imagen 20. Ejemplo de tatuaje blackout con elementos a color. Fuente: <https://www.okchicas.com/belleza/tatuajes/21-estilos-de-tatuajes-debes-conocer/>

Imagen 21. Tatuaje "Blueout" realizado por hoode215. Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=Mw5w9vTqqhU>

Imagen 22. Vaalred mostrando su bodysuit con estilo biomecánico. Fuente: <https://pl.pinterest.com/pin/859343172647163219/>

Imagen 23. Ejemplo de dibujo en hoja blanca y oscura (tattoo). Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=O55JvrW2ZH0>

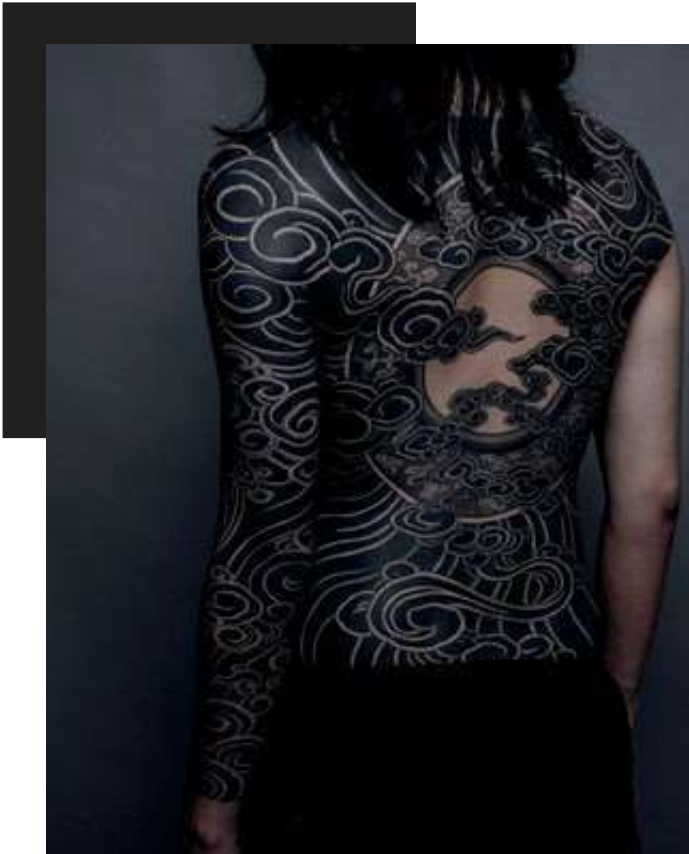

Imagen 24. Horimono en estilo blackout. Fuente: Pinterest (búsqueda independiente)

Imagen 25. Tatuaje de raíz comenzando en pie y espinilla. Fuente: Pinterest (búsqueda independiente)

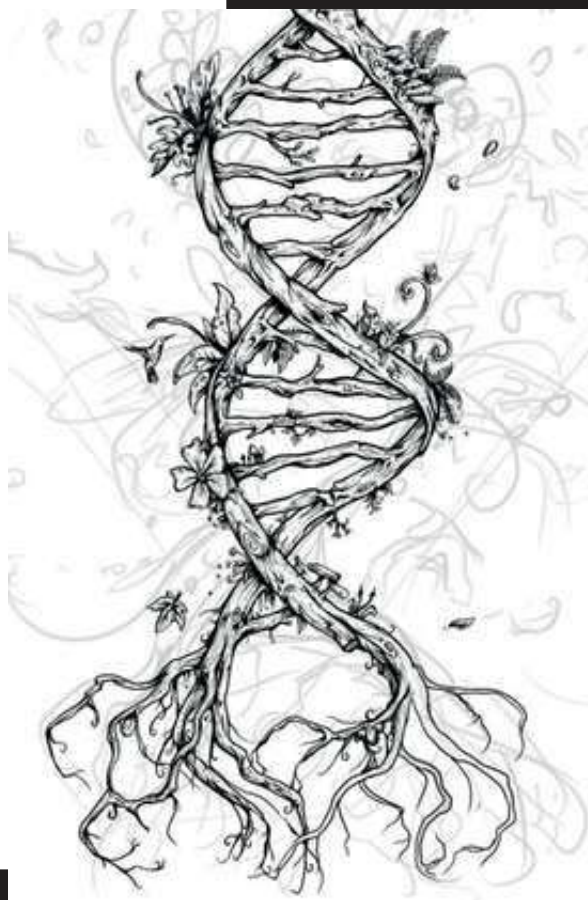

Imagen 26. Diseño de tatuaje de raíz en forma de ADN, detalle de colibri del lado izquierdo. Fuente: Pinterest (búsqueda independiente)

Imagen 27. Tatuaje en costillas con detalle de atrapa sueños. Fuente: Pinterest (búsqueda independiente)

Imagen 28. Tatuaje de corazón humano formado por ramas y raíces. Fuente: Pinterest (búsqueda independiente)

BIBLIOGRAFÍA

Auristela Aguinaco Martínez. *Palabras propias*. Profesora de arte y diseño en la antigüedad. FAD

Arteneo.com. *Tatuaje e Ilustración*. <https://www.arteneo.com/blog/tatuaje-e-ilustracion-escuela-madrid/>. 17 Julio 2017.

Beatriz R. Flomesta. *¿Qué es la ilustración gráfica? ¿Cómo ser ilustrador?*. <https://beatrizxe.com/que-es-la-ilustracion-grafica/>. 12 Junio 2017.

Biblioteca Plan Ceibal. *“La Ilustración”*. http://contenidos.ceibal.edu.uy/fichas_educativas/_pdf/historia/mundo/023-la-ilustracion.pdf. 19 Agosto 2021.

Boutriau, S. *Viaje al origen de los tatuajes maoríes, Las crónicas de los primeros navegantes europeos del XVIII son las primeras descripciones de la práctica del ‘moko’ en la actual Nueva Zelanda*. https://elpais.com/politica/2018/03/30/sepa_usted/1522371064_658257.html. 7 Abril 2018.

Buscando Historias. *Whang Od: la tatuadora kalinga*. https://www.youtube.com/watch?v=2RE_v100BaA. 17 Diciembre 2012.

Candela Vizcaino. Arte. *“Qué son los símbolos. Definición e historia de los símbolos”*. <https://www.candelavizcaino.es/arte/que-son-los-simbolos-definicion-e-historia-de-los-simbolos.html>. 2 Enero 2013.

Eraclio Héctor Ramírez Nuño. *Palabras propias*. Profesor de Ilustración. FAD

Estudiantes.info. *“Historia del Graffiti”*. http://www.estudiantes.info/graffiti/historia_graffiti.htm. 2020.

Gabriela Pretch. La Fuente. *“REPORTAJES Una historia de los libros ilustrados japoneses: desde rollos de imágenes hasta libros ilustrados contemporáneos”*. <https://www.fundacionlafuente.cl/una-historia-de-los-libros-ilustrados-japoneses-desde-rollos-de-imagenes-hasta-libros-ilustrados-contemporaneos/>. 28 Marzo 2018.

ieda. “Breve historia de la ilustración”.

https://www.lanubeartistica.es/dibujo_artistico_2/unidad6/DA2_U6_T1_v01/11_breve_historia_de_la_ilustracion.html. 7 Diciembre 2021.

Lee. C. *44 Shades of Black*, Chester Lee, Singapore. <https://www.oddtattooer.com/>. 3 Diciembre 2021.

Marco Ibarra. Lifereder. “Arte azteca”. <https://www.lifereder.com/arte-azteca/>. 4 Agosto 2018.

MUY INTERESANTE. “El origen del arte callejero”. <https://www.muyinteresante.com.mx/espacio/origen-historia-arte-urbano/>. 30 Mayo 2018.

Neil Collins. GALLERIX. “Ilustración: historia, tipos, características”. <https://es.gallerix.ru/pedia/illustration/>. 19 Agosto 2021.

PiercingyTatuajes.com. *Tatuajes negros, todo sobre la técnica de los blackout tattoo*. <https://piercingytatuajes.com/tatuajes-negros-blackout>. 3 Diciembre 2021.

Redacción Logia. ¿Conoces el “Blackout tattoo”? Una atrevida alternativa al “cover up”. <https://logiabarcelona.com/tatuaje/conoces-el-blackout-tattoo-una-atrevida-alternativa-al-cover-up/>. 8 Abril 2016.

Rene ZZ. ¿SE PUEDE realizar un TATUAJE BLUEOUT? (BLACKOUT + AZUL). <https://www.youtube.com/watch?v=Mw5w9vTqghU>. 10 Marzo 2022.

Rene ZZ. BLACKOUT TATTOO: El FUTURO del TATUAJE es NEGRO y PELIGROSO... ●. <https://www.youtube.com/watch?v=Nm-NVlpK8zA>. 25 Mayo 2021.

VallekasTattooZone. *Blast Over Tattoo*. <https://www.vallekastattoozone.es/blast-over-tattoo/>. 20 Febrero 2020.