

UCUENCA

Universidad de Cuenca

Facultad de Artes

Carrera de Artes Visuales

Tattoo book: El tatuaje más allá de la piel

Trabajo de titulación previo a la
obtención del título de licenciado
en Artes Visuales

Autor:

Nicolás José Flores Jarrín

Daniel Enrique Solano Pacheco

Director:

Fabiola Virginia Rodas López

ORCID: 0000-0003-3107-358X

Cuenca, Ecuador

2023-03-09

Resumen

El presente trabajo de titulación genera un catálogo ilustrativo, con diseños propios, con potencialidad actualizadora y renovadora, considerando el atraso existente dentro de la práctica del tatuaje en Ecuador, evidenciada desde una perspectiva propia. Su concepción se basa en la observación del panorama nacional, el cual se ha visto influenciado por la sociedad ecuatoriana y su idiosincrasia, caracterizada por ser muy tradicionalista y en su mayoría, con una gran carga de religiosidad. En base a esta problemática, se ha desarrollado este trabajo, partiendo de una breve investigación histórica del tatuaje, y cómo esta práctica ha mutado y ha sido vista socialmente hasta la contemporaneidad. A su vez, se ha realizado un pequeño resumen y estudio sobre los estilos más representativos que ha conformado este movimiento. Toda esta fase investigativa se ha hecho con el fin de tener una imagen clara del panorama global del tatuaje, para de esta forma, generar propuestas propias. Como resultado de este proceso, se consiguió la creación de un catálogo de tatuajes, en el cual se incluyen diseños originales, en base a un desarrollo propio de una línea ilustrativa, con la intención de actualizar y/o renovar el panorama nacional del tatuaje.

Palabras clave: tatuajes contemporáneos, *tattoo book*, catálogo ilustrativo, diseños originales

Abstract

This thesis shows an illustrative catalog made up of own designs, which have an innovative and modern potential. Based on the observation of the national panorama, it was determined that the practice of tattooing in Ecuador is not as developed compared to other countries in the world. A factor that influences this backwardness is the Ecuadorian society itself and its idiosyncrasy, which is very traditional and has a great religious burden. Starting from this problem, this thesis was elaborated. The thesis contains a brief historical investigation of the tattoo, it also exposes how this practice has mutated and how the perception of society has been changing until contemporary times. At the same time, a small summary and study on the most representative styles of this movement have been carried out. The whole investigative phase has been done to have a clear image of the global panorama of the tattoo and with this be able to generate our own proposals. As a result of this process, a tattoo catalog was created, which includes original designs, based on the development of our own illustrative line. The objective of this catalog is to update and/or renew the national tattoo scene.

Keywords: contemporary tattoos, tattoo book, illustrative catalog, original designs

Índice

Introducción	5
Capítulo 1	8
Historia del tatuaje	8
1.1 La piel como soporte artístico a través de la historia	9
1.2 El tatuaje en prácticas rituales y culturales	10
1.3 El tatuaje: una mirada desde oriente y occidente	12
Capítulo 2	17
Tatuaje y el Lenguaje Contemporáneo	17
2.1 Estilos del Tatuaje	17
2.1.1 Tradicional Americano	17
2.1.2 Neotradicional	18
2.1.3 New School	19
2.1.4 Tradicional Japonés	20
2.1.5 Realismo	21
2.1.6 Blackwork	22
2.1.7 Otros	23
2.2 El tatuaje como impronta	27
2.3 El tatuaje como práctica artística: grandes referentes en el arte	28
2.3.1 Adrián Sánchez	29
2.3.2 Daria Pirojenko	30
2.3.3 Brando Chiesa	30
2.3.4 Oash tattoo	31
2.3.5 Alexander Grim	32
2.3.6 Oscar Hove	33
2.3.7 Gakkin	34
2.3.8 Black Prada	34
Capítulo 3	35
Producción del tattoo book	35
3.1 Conceptualización	35
3.2 Serie de bocetos: Búsqueda de identidad ilustrativa. Proceso creativo	37
3.3 Presentación del tattoo book	45
Conclusiones	46
Referencias	48

Introducción

El tatuaje es una práctica que trabaja en la piel del cuerpo humano, realizada desde épocas remotas dentro del mundo tribal; de acuerdo con su contexto cultural, siempre ha tenido significaciones y motivaciones como expresión de la cosmovisión de los pueblos, de sus creencias, rituales y tradiciones.

Para esta investigación forma parte de los referentes teóricos, el libro *La piel como superficie simbólica* de Sandra Martínez Rossi (Martínez, 2012); la autora expone la evolución del tatuaje y sus transformación desde la antigüedad hasta la actualidad y cómo ha afectado a la sociedad; uno de los puntos a destacar es el referido a su importancia dentro del mundo ritual y su significación en los ritos de iniciación; estos datos resultan relevantes a la hora de ver cómo hoy en día, el tatuaje ha perdido este significado para volverse un mero símbolo estético que busca embellecer el cuerpo, aunque a veces sí se presentan conceptos dentro del tatuaje, sin que se aprecien complejidades.

Teniendo en consideración estos elementos teóricos, se plantea como objetivo: Generar un catálogo visual, artísticamente innovador, con potencialidad actualizadora y renovadora dentro de la práctica del *tattoo* en Ecuador. Ello se fundamenta en que, el uso del tatuaje en el país, especialmente en la ciudad de Cuenca, se ha visto muy atrasado en comparación con el panorama global, el cual ha evolucionado de forma acelerada presentando esta práctica infinidad de nuevos estilos y formas.

Creemos que este retraso en el uso del tatuaje en nuestra ciudad, es debido a la idiosincrasia y formas sociales que adoptan las personas, donde predominan hasta hoy, conceptos tradicionalistas en muchos aspectos, entre ellos el uso del tatuaje, el cual es “mal visto” por gran parte de la sociedad, sobre todo por las personas de mayor edad, cuyos pensamientos y formas de vivir siguen estando relacionados a una vida familiar, religiosa y tradicional.

Por otra parte, la gran mayoría de quienes deciden tatuarse, ve esta práctica como algo meramente estético o como un símbolo de moda, lo que conlleva a la existencia de varios diseños y estilos de tatuajes que se repiten, matando así el alma y la originalidad de lo que se entiende por tatuaje, atrasando el proceso de innovación de esta práctica.

En base a esta problemática, decidimos crear un catálogo (*Tattoo book*) con la finalidad de tener un acercamiento con esta forma de expresión artística, y de esta manera, poder intentar renovar este lenguaje a través de diseños originales y con un estilo propio. Este catálogo nos ha abierto la puerta a la experimentación, pues tras de una investigación previa de los diferentes estilos que ya existen del tatuaje, hemos podido ir seleccionando diseños relevantes que nos permitieron desarrollar una línea propia para nuestros diseños.

Es importante recalcar, que decidimos no enfocarnos en un solo estilo de tatuaje, sino, que tomamos elementos considerados pertinentes, para desarrollar nuestra propia línea; los estilos más utilizados fueron:

Tradicional japonés (lo escogimos por su versatilidad a la hora de crear diseños de grandes formatos, cómo se adaptan a la anatomía de la persona y cómo propician la creación del *bodysuits*, debido a la facilidad de unificar varias piezas y por su iconografía, la cual se enfoca en el folclore japonés).

El tradicional americano (lo escogimos, en parte, por ser uno de los principales estilos de tatuajes que ha perdurado hasta la época actual, y por otro lado, por poseer diseños simples, fácilmente legibles e interpretados).

El *blackwork* (aunque no es un estilo en sí, puede considerarse como una técnica cuya característica principal es el uso único de la tinta negra, por lo que varios de nuestros diseños se basan en el uso del negro y los espacios negativos para generar formas). (Martínez, 2012)

Con el uso de estos tres grandes estilos de tatuajes, desarrollamos nuestra propia línea de dibujo; diseños inspirados en gran medida, iconográficamente, por el estilo japonés tradicional y tradicional americano; por otra parte, muchos, técnicamente, están inspirados en el *blackwork*, por el uso de grandes superficies de negro.

Nuestro principal propósito fue renovar esta práctica en Cuenca, por medio de los estilos y técnicas, extendido actualmente a nivel global; más que crear una nueva lógica o idea desde cero, se analiza la evolución de esta práctica artística presente en otras partes del mundo.

La metodología utilizada es de carácter cualitativa y experimental, debido a la gran cantidad de estilos y formas que existen dentro del mundo del tatuaje; en lo que concierne al componente creativo, se realizó una etapa previa de revisión de orden gráfico, luego se experimenta con el bocetaje de motivos varios con la finalidad de buscar imágenes particulares. Con los bocetos ya realizados, se pasa a una etapa de selección de los diseños que serán utilizados para el catálogo (*Tattoo book*) y posteriormente, estos serán intervenidos, alcanzando así diseños únicos y de gran calidad gráfica. El componente investigativo se basa en la idea de convertir estos diseños en obras de arte independientes, las cuales tendrán sustentos teóricos y estéticos (ver figuras 26 a 36).

Posteriormente, una vez concluida la selección, se pasa a la digitalización, para así, armar un machote del *Tattoo book*. Como paso final, se buscará la mejor impronta posible para el libro físico, de modo que el mismo tenga gran factura para su posterior presentación, por lo que se formulan las siguientes tareas:

- Revisión bibliográfica para la comprensión de los factores relevantes para la realización de una propuesta estética/conceptual del tatuaje.

- Reflexión sobre los distintos temas a tratar con el fin de vincular el tatuaje con el arte moderno.
- Investigación de diferentes estilos del tatuaje, características de ellos y la línea que los separa.
- Realización de bocetos, en los cuales se demuestre el uso de la técnica y estéticas propias.
- Preparación de las obras finales que servirán como parte práctica del trabajo de titulación.

El trabajo de titulación se ha dividido en tres capítulos: el primero se dedica a la historia del tatuaje, en el cual se desglosan tres subtemas: La piel como soporte artístico a través de los años; El tatuaje en prácticas rituales y culturales y, por último, El tatuaje: una mirada desde oriente hasta occidente.

El segundo capítulo lleva el título de “Tatuaje y el lenguaje contemporáneo”, el cual es un repaso por los estilos de tatuajes y una búsqueda de un lenguaje individual que nos ayude a conformar la parte práctica del trabajo de titulación. Por último, el tercer capítulo lleva el nombre de “Producción del *Tattoo book*”, en el cual se aborda todo el proceso práctico, desde los bocetos hasta las obras finales.

En cuanto a los aportes investigativos, se espera la aceptación de una nueva forma de ver el tatuaje y de entenderlo desde nuevas lógicas conceptuales. Por otra parte, en lo que se refiere a los aportes prácticos, se presentan los diseños desde un nivel profesional con el propósito de que puedan ser tratados posteriormente como práctica y producto artístico.

Capítulo 1

Historia del tatuaje

En la contemporaneidad, es muy conocido el término “tatuaje”¹, reconocido por su técnica y cómo esta funciona. Aunque en realidad, no se sabe con certeza cuándo, quién o por qué se inició esta práctica, uno de los pocos indicios que se tiene del tatuaje es un cuerpo humano congelado por más de 5000 años, encontrado por arqueólogos; el mismo cuenta con aproximadamente 55 tatuajes, los cuales, se piensa, fueron marcas con usos medicinales (Aguirre, 2014, p. 15).

En el mundo antiguo, específicamente en Egipto, gracias a las prácticas de momificación, se han encontrado tejidos en los cuales se puede deducir la práctica del tatuaje, incluso en épocas A.C. Se piensa, que el tatuaje dentro de esa época, tenía un gran carácter estético al igual que el uso de joyas preciosas y riquezas, muchas de sus pinturas y hasta las mismas pirámides. Otro aspecto importante se refiere al uso de maquillaje en la zona ocular por parte de mujeres y hasta de niños, con el afán de protegerlos de la luz solar. Estos tintes eran aplicados a través de instrumental de metal, por lo que, con el paso del tiempo y el constante uso, la piel se laceraba, dejando que la tinta entrara; no se sabe si el uso de estos utensilios metálicos era inicialmente, para provocar estos tatuajes (Sánchez, s.f.).

Otra creencia, era el uso de tatuajes sobre el cuerpo de las esposas de personas relevantes dentro de la realeza egipcia, pues cuando el esposo moría, las esposas con estos símbolos tatuados eran enterradas junto a él con la idea de reanimarlo en la otra vida. De esta manera, se constata la gran presencia e influencia del tatuaje dentro de la cultura egipcia, llena de significaciones o de usos meramente banales y estéticos.

Posterior a esto, dentro de la civilización romana, se conoce que los cristianos llevaban tatuajes en sus muñecas, con símbolos como la cruz; estos tatuajes resultaron problemáticos para los cristianos, ya que dentro de la sociedad romana eran vistos como una deshonra, y por ello fueron perseguidos al ser identificados por estas marcas.

Con el paso del tiempo, en la Biblia (2021) existe un pasaje, en el cual se prohibía el uso de los tatuajes: “No os haréis incisiones en vuestra carne para honrar a ningún muerto, ni imprimiréis en ella figura alguna” (Lev 19: 28), siendo este, un punto de inflexión donde los seguidores de la religión católica optaron por dejar esta práctica.

No obstante, la secta de cristianos egipcios, denominados coptos, mantuvo la tradición del uso de tatuajes de contenido religioso, simbolizando su compromiso con su religión y su forma

¹ Considerada actualmente como una práctica artística, es una forma de modificación corporal que consiste en alterar de manera temporal permanente el color de la piel mediante un dibujo, patrón, figura o texto.

de vida, al ser un tatuaje algo permanente que acompañaba a su portador hasta su muerte. De esta manera, también se desarrolló una mayor iconografía dentro del tatuaje religioso (Aguirre, 2014).

Considerada una segunda etapa del tatuaje, se encuentra su práctica entre los marineros, quienes, a través de sus travesías pudieron ver cómo, en diferentes culturas, se utilizaba el tatuaje. Estos marineros adoptaron esta práctica llevándola a nuevas iconografías personales relacionadas con sus viajes; por ello, se comenzó a popularizar dentro de este grupo y en Estados Unidos, dentro de las esferas más bajas de la sociedad como los mismos marineros y los personajes circenses.

En el siglo XX comienzan a aparecer las primeras tiendas de tatuaje en Nueva York, y surge la figura de Samuel F.O'Reilly, quien patenta la primera máquina de tatuaje eléctrica. Posteriormente, Charlie Wagner, discípulo de Samuel, mejora el diseño de la máquina de tatuar de su maestro, patentándola en 1904.

Una de las figuras más importantes, dentro del tatuaje en Estados Unidos, es Norman Collins, conocido popularmente como Sailor Jerry. Este personaje se ve muy influenciado por el tatuaje por la cultura asiática, especialmente el estilo japonés, fusionándolo con el estilo tradicional americano; este artista se ha convertido hasta hoy en una figura icónica por su influencia dentro del tatuaje dado por la creación de sus propios diseños (Muñoz, 2017).

1.1 La piel como soporte artístico a través de la historia

La piel se ha visto como una especie de barrera protectora, que divide el interior del exterior, protegiendo los “abismos” internos del cuerpo. Por lo cual, dentro de las sociedades occidentales simbolizaba pureza aumentando la relevancia de las pieles blancas. Con estas características previas, era inimaginable la investigación del cuerpo humano en profundidad, convirtiéndose la práctica del tatuaje en un sacrilegio contra la creación de Dios.

Anteriormente, esto se veía reflejado por la constante búsqueda del alma y el deseo de saber dónde esta se encontraba, trayendo consigo la idea de una esencia espiritual dentro del funcionamiento del cuerpo; a su vez, la piel de color blanco, mientras más cuidada estaba, más pura se veía; la piel morena era excluida y mal vista, considerada sinónimo de corrupción, por lo cual, era imposible aceptar la imagen de una piel tatuada, pues al ser oscurecida por los dibujos, provocaba rechazo.

Posteriormente, tras varios procesos bélicos de conquista por parte de Europa hacia varias zonas como América, África y Oceanía, se enfrentan con un nuevo dilema al tener un cuerpo diferente, lo que provocó un choque cultural que afectó a Europa en todos los campos. Con este acontecimiento se encuentra con lo exótico o lo monstruoso, clasificando algo extraño o anormal para ellos, teniendo así que replantearse sus cánones (Muñoz, 2017).

Entre estas nuevas visiones corpóreas se llega a la idea de que los orificios corporales necesitan atención especial al ser territorios no explorados y un tanto exóticos, y el hecho de estar asociados a la salida de ciertos fluidos o materialidades no agradables, adquieren una mayor obscenidad, por lo que, los más significantes llegan a ser el ano y la vagina, que están vinculados al desecho de lo malo, y más aún, cuando se habla de menstruación, con creencias de carácter negativo con respecto a este fluido.

Podemos observar, por ejemplo, que, dentro de la cultura egipcia, durante el proceso de momificación de personas que pertenecían a familias con recursos limitados, lo primero que se realizaba con el cadáver era taponar agujeros del cuerpo, como los ya mencionados, e inyectar aceites y sumergir el cuerpo durante 70 días en natrón, después de este tiempo se sacaba el cadáver y se destapaban los orificios para que el cuerpo se vaciara a través de estos. Por lo que, los orificios corporales son vitales dentro del proceso de descomposición, siendo en estos lugares precisos donde los insectos colocan sus huevecillos para aprovechar el cuerpo, lo que demuestra el carácter vulnerable del cuerpo humano a través de estos orificios (Collantes, y Cañarte, s/f).

Con los avances científicos suscitados durante el siglo XVII, como el descubrimiento del sistema circulatorio y el sistema nervioso, se logró inducir una concepción secular del cuerpo para de esta forma poner en duda el planteamiento del alma dada en épocas anteriores. Durante el siglo XVIII, Ernest Platner, a través de los estudios del sistema circulatorio, llegó a la conclusión de que, tanto el aire como la sangre circulaban por el cuerpo humano, y que la piel actuaba como membrana para canalizar este sistema; la nueva impureza se entendía como una piel sucia que no permitía el correcto funcionamiento de este sistema. Este descubrimiento desató una obsesión por la higiene, y promovió la realización de nuevos retretes con el fin de generar mayor comodidad e intimidad.

Durante el siglo XX, la fenomenología y posteriormente la sociología, rigen y determinan los estudios sobre el cuerpo humano como un producto de la sociedad en el que vive, siendo así considerado un maniquí que se amolda a su lugar. Por ende, todos los estilos y cambios a los que está sometida la piel se pueden ver condicionados por el sistema imperante del momento y por las condiciones climáticas, geográficas, entre otros (Collantes, y Cañarte, s/f).

1.2 El tatuaje en prácticas rituales y culturales

Las prácticas rituales y culturales son centrales en la vida tribal, y muchos ritos han sido heredados por los pueblos hasta hoy. Los ritos están de alguna manera, muy ligados a la vida y a la muerte, debido a que tienen un fuerte componente espiritual. Las prácticas rituales se pueden entender desde el punto de vista de inicio de nuevas etapas o finalización de otras, siendo también una manera de inclusión dentro de su comunidad o grupo.

Dentro de la ritualidad hay ritos denominados de iniciación, que hacen referencia a la entrada de una nueva etapa en la vida de las personas, las que puede ser comprendida como el paso de ser un niño/niña a ser un hombre/mujer, con todos los cambios que esto implica; en el caso de los hombres adquirieron mayor responsabilidad dentro de su propia vida y dentro de su comunidad, al ser cazadores, guerreros, padres y esposos. De la misma forma, también la mujer desarrolla como madre y esposa, una nueva labor dentro de sus vidas.

A su vez, existen rituales que finalizan una etapa, como puede ser la misma finalización de la vida mortal. Estos ritos funerarios, fungen como la preparación de la persona a su nueva etapa de vida espiritual, en muchos casos en estos ritos funerarios, se borran de la piel las marcas, como los tatuajes hechos durante la vida de la persona, dando así paso a esta nueva etapa.

Podemos observar varios ejemplos en el uso de tatuajes o marcas dentro de estos rituales, en su mayoría dentro de rituales de iniciación dentro de la cultura Samoa, originaria de Oceanía; en ellas, el tatuaje señala el paso de joven a hombre como símbolo de coraje y virilidad, creando un estatus superior dentro de su contexto, ya que, al contrario, un chico que carecía de tatuajes no podía hablar en presencia de los adultos (Martínez, 2012).

Otro ejemplo más cercano, lo podemos presenciar en Brasil, siendo los hombres *munduruku* partícipes de un ritual de iniciación que empezaba desde los ocho hasta los 20 años, cuyo resultado eran cuerpos tatuados con motivos lineales, más evidentes en la zona del rostro y del torso. Estos ritos fueron rechazados por parte de la sociedad europea, al ver estas imágenes de cuerpos y rostros tatuados como parte de los ritos, siendo tomados como prácticas salvajes y brutales según su entendimiento.

En el continente africano existen ejemplos del uso de marcas sobre la piel de mujeres, dentro de la etnia Nuba; a las mujeres se les realizaban escarificaciones en su piel a partir de los 10 años, luego esta práctica seguía presente durante el desarrollo sexual y hasta que esta tuviera su primer hijo, estas marcas eran percibidas por parte de los hombres de la etnia como un símbolo de placer sexual. Por lo que podemos entender, esta práctica muy ligada a la fecundidad de la mujer, mostraba un sistema patriarcal que veía a las mujeres como un objeto de su sexualidad y su capacidad reproductiva.

En Occidente, el tatuaje ha tenido otra lectura dentro de nuestras sociedades, al ser visto como un fetichismo, llegando al punto de que la zona tatuada resulta erótica. Todo esto se basa en la premisa de que el tatuaje se puede ver como un ritual ejecutado entre el tatuado (persona que entrega una parte de su cuerpo) y el tatuador (persona que ahora forma parte de ese cuerpo), logrando una conexión con la persona que lo tatuó.

De este modo, se crea un símil con el acto de penetración por medio de las agujas usadas en el proceso de tatuar y sumado al hecho de fluidos corporales presentes como la sangre.

Esto se puede ver reflejado como un vínculo entre la persona tatuada y el tatuador, de ahí que el primero siempre vuelve al mismo tatuador cuando busca realizarse más piezas, demostrándose y enfatizando esa unión por medio del ritual del tatuaje.

De igual forma, el tatuaje ha sido visto a través de la historia como un elemento seductor, esto lo podemos ver reflejado dentro de los tatuajes caduveos, ya que las mujeres que pertenecían a esta tribu (ubicada en Brasil) llevaban tatuajes a lo largo de todo su cuerpo, estos tatuajes tenían formas de encaje, lo que resultaba seductor y atractivo para los hombres de la tribu. Lastimosamente, esta práctica fue desapareciendo a través de la llegada de los europeos a América, en donde estos tatuajes comenzaron a ser cambiados por la pintura corporal.

En la actualidad, el tatuaje se ha convertido en un instrumento más del mundo de la moda, con un fin altamente estético. De esta forma, las personas con tatuajes, muchas veces, buscan llamar la atención y las miradas de los individuos situados a su alrededor, y el hecho mismo de ver una persona tatuada es un llamado a la vista para el resto, independientemente de que resulte atractivo para cada individuo o no; de esta forma surgen varias lecturas en torno a los diferentes diseños y tatuajes, pero no se puede negar que el tatuaje, actualmente, ha sido absorbido por la moda, lo que podría estar opacando su significación dentro de la ritualidad.

Como se expuso antes, el solo hecho de tatuar se convierte en un ritual de intercambio, pudiendo verse como una piel virginal en la que se llevarán a cabo una serie de diseños, cambiando así la relación de la persona tatuada dentro de la sociedad, dando paso a una nueva etapa, incluso, sin que la persona sea consciente de toda la significación que implica el tener un tatuaje.

1.3 El tatuaje: una mirada desde oriente y occidente

Los tatuajes, técnicas, estilos y referentes son separados en dos grandes vertientes: orientales (japonés) y occidentales (tradicional americano). En el Oriente, se toman como punto de partida, los tatuajes japoneses; la técnica empleada, nacida en los años 1600 d.C., es de origen japonés, pero se extendió por toda Asia. Conocida como *Irezumi*, consiste en inyectar tinta (hecha a base de ceniza y agua) bajo la piel, usando un palo con una aguja (normalmente extraída de la espina de una planta) impregnada en tinta, usando las manos para tatuar la piel. Si bien, con el pasar de los años y la tecnología, esta técnica se ha ido perdiendo, aún quedan pequeñas comunas donde se practica, tal es el caso de la tatuadora Whang-od, considerada la última *mambabato*² y más anciana del mundo en estas prácticas (con una edad de 104 años vive en Buscalan Kalinga, Filipinas).

²Maestro tatuador tradicional de Kalinga.

Para disfrutar la experiencia de ser tatuado por la *mambabatok*, es necesario hacer un recorrido de más de 15 horas a pie (distancia que separa la vivienda de la tatuadora de la capital de Filipinas); al llegar, el visitante debe ser aceptado por Whang-od, ya que ella puede negarse a tatuar, entonces es ahí cuando comienza el proceso ya explicado. En cuanto a los diseños, estos provienen de simbolismos de la naturaleza y figuraciones geométricas significativas para la tribu Butbut³.

Acercándose más a la contemporaneidad y específicamente a Japón, el tatuaje dejó de ser una práctica criminal y peligrosa para convertirse en una práctica artística, ya que mayormente, al ver una persona tatuada, se le vincula con los *yakuza*⁴, pues evidentemente se relaciona con las prácticas realizadas en 1600 d.C. cuando se castigaba y marcaba a los criminales, obligándolos a tatuarse un círculo en su brazo.

Es así que el tatuaje se popularizó en los sectores sociales más bajos y peligrosos, creando un sentimiento de pertenencia a un grupo, aunque fuera un grupo marginado; estos tatuajes, si bien tenían que ser visibles en su comunidad, también podían ser ocultados fácilmente bajo la ropa. Años más tarde, la gente comenzó a modificar sus tatuajes de criminales con motivos más ornamentales y estéticos, basados en su mitología, creencias y leyendas, impregnados de belleza, perfeccionando la técnica; estos diseños fueron tan únicos y hermosos, que empezaron a ser notados y apreciados por la sociedad, adaptándose y convirtiéndolos en un elemento de moda, incluso en personas sin antecedentes penales.

Sin embargo, la cultura japonesa no fue la única que practicaba el tatuaje en su historia, ni siquiera es la más antigua; con el hallazgo de una pareja de momias (hombre y mujer) perteneciente al antiguo Egipto, se evidencia que en su cultura -que data de hace más de 5000 años aC., ya era natural marcar sus cuerpos con símbolos específicos y con un significado cultural, que acentuaba su rol en la sociedad; en el caso de la momia masculina, sus tatuajes representan su virilidad, en el caso de la femenina, no se sabe aún su significado exacto, pero se sospecha que también acentuaban y/o representaban estos rasgos.

De igual manera, la antigua sociedad vikinga adoptó, de forma permanente, los tatuajes, llevados con orgullo y superstición, ya que los mismos distinguían a los guerreros y fungía como talismanes. En cuanto a los diseños, eran similares a los que llevaban grabados en sus escudos, espadas y hachas: el *Valknut*, el *Vegvísir* o el *Ægishjálmur*. Estas ideas de los tatuajes vikingos han perdurado en el imaginario moderno, con la diferencia de que ahora, estos diseños ya no tienen el objetivo de proteger al guerrero, sino que es un mero motivo estético; por lo mismo, los diseños ya han sido modificados para entrar en la categoría de la ornamentación del cuerpo.

³ Comunidad indígena que vive en el pueblo de Buscalan.

⁴ Mafía japonesa.

Retomando la idea del tatuaje como marca criminal, nos remontamos a la antigua Grecia para entender las distintas connotaciones que les daban a los tatuajes, dependiendo de su región. Los griegos aprendieron la técnica del tatuaje de los persas, los cuales de igual manera, lo usaban para marcar criminales. Pero, los griegos fueron más allá, ya que, ellos no solamente marcaban a criminales sino también a cautivos, esclavos, desertores y prisioneros de guerra; en el caso particular de los esclavos, solían estar marcados con la letra delta (δέλτα), la primera letra de la palabra 'δοῦλος', que significa «esclavo»; en cuanto a las personas que cometieron crímenes abominables, se les tatuaba en la frente según la acción que habían realizado. Todas las personas que poseían tatuajes eran miradas como personas de segunda clase y eran despreciados por las clases medias y altas de la antigua Grecia.

Entrando en la contemporaneidad, en la escena latinoamericana, es preciso mencionar el uso de tatuajes entre los "mara", grupo criminal salvadoreño, empleados como marca de crimen. En el caso de la mara existe una semiótica detrás de los diseños que llevan en su cuerpo, por ejemplo: las plegarias, son manos juntas en oración que representan la frase "perdona madre mía por mi vida loca", entendiendo así una especie de remordimiento de su "vida loca", concepto que es representado por tres puntos en forma de triángulo.

Figura 1

Manos rezando, 2019. Pinterest

Fuente: [Fotografía]. <https://co.pinterest.com/pin/615515474055727909/>

Figura 2

In Sight Crime. La Telaraña. 2014. (La telaraña representa poder y expansión).

Fuente: [Fotografía]. InSightCrime. <https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/explicacion-significados-tatuajes-maras-honduras/>

Por otra parte, los alambres de púas hacen referencias al sometimiento y la esclavitud de una vida criminal dedicada a la violencia.

Figura 3

Significado de tatuajes. Tatuaje de alambres de púas, 2019.

Fuente: [Fotografía]. <https://significadodetatuajes.net/alambre-puas/>

El tatuaje de una advocación de la Virgen María apela a su lado más creyente, ya que tiene la intención de ofrecer protección a quien lo lleve.

Figura 4

Tatuaje de la virgen de Guadalupe, 2015.

Fuente: [Fotografía]. *ABC España*. <https://www.abc.es/espana/20140331/abci-alerta-maras-guardia-civil-201403301838.html>

Sin duda, cuando se habla del tatuaje en Occidente, no se puede obviar al tatuador considerado entre los más famosos exponentes del estilo “tradicional americano”, también conocido como *Old School*; este tiene su origen entre los marineros, quienes a través de sus viajes descubren la técnica del tatuaje en la Polinesia.

Los marineros aprendieron, adoptaron y popularizaron rápidamente el tatuaje en sus vidas, tatuándose así, piezas que evocaran la unidad, la lucha, la nostalgia, historias de sus viajes, sus mujeres amadas e incluso mitología marina, como sirenas o monstruos que aterrorizaban a los marineros. Así, se logra su cometido de diferenciarse de la multitud para ser reconocidos como marineros, además de ser respetados y temidos.

De esta manera, lograron romper esta idea de que las personas tatuadas eran sucios criminales, desde ese momento los tatuajes se popularizaron en los circos, las mafias, hasta entre artistas y prostitutas, llegando paulatinamente a la clase obrera y así finalmente, extendiéndose al resto de población. Como es de esperar, las representaciones originales

que los marineros daban a sus tatuajes fueron mutando según se popularizaron, adoptando diseños e ideas más patrióticas, las cuales evidenciaban el poder de América y el amor de sus ciudadanos; de este modo, los tatuajes se ganaron el nombre de “tradicional americano”, vigentes hasta la época actual.

Capítulo 2

Tatuaje y el Lenguaje Contemporáneo

Hablar de tatuajes en la contemporaneidad es adentrarse en una serie de fenómenos que rodean este arte. En la última década ha existido, sin duda alguna, uno de los cambios más grandes en el mundo del tatuaje, ya que pasó de estar encasillado en grupos muy específicos de la sociedad, a abrirse su aceptación en todo tipo de personas. El individuo tatuado dejó de ser relacionado con las calles, pandillas, drogas y delincuencia, para formar parte de quienes hoy lo consideran un atractivo.

Estos cambios en el mundo del tatuaje, trajeron consigo una banalización de este arte, por personas que no ven más allá de lo superficial, que desconocen el trasfondo del diseño seleccionado, al ver un tatuaje como una pieza decorativa más. Del mismo modo, pero en otros grupos sociales, estos cambios significaron una introspección más profunda del tatuaje, logrando que este se desarrolle como método de expresión artística, dando más importancia a aquello que se lleva en la piel e incluso glorificando el ritual que es tatuarse; el dolor generado en una camilla al ser perforado múltiples veces con una aguja con tinta, se asemeja a una práctica ritual.

Se originan así, proyectos ricos en técnica y conceptos, dando paso a nuevas formas de entender el tatuaje, incorporando nuevas lógicas, las cuales con el pasar del tiempo, irán creciendo en la conciencia colectiva para hacer que nuevas personas tengan ideas originales para sus tatuajes, retroalimentando a la sociedad y logrando que la cultura del tatuaje crezca. Posiblemente, uno de los factores más importantes para el desarrollo de las nuevas lógicas del tatuaje en el mundo contemporáneo, son los mismos tatuadores, físicamente, las personas más expertas en el tema, artistas que guían a la persona que busca ser tatuada, aconsejando y compartiendo su experiencia para conseguir una pieza de arte única, ya que a diferencia de los demás artistas, el tatuador debe trabajar con ideas ajenas para fabricar una pieza de arte, que si bien es de su autoría, será propiedad de un tercero.

2.1 Estilos del Tatuaje

2.1.1 Tradicional Americano

Este estilo de tatuaje fue el primero en llegar a Occidente, gracias a las expediciones dirigidas por el capitán Cook en sus viajes a Tahití en 1771. Joseph Banks fue un científico amante del

arte, que acompañó al capitán en sus viajes; en uno de sus viajes a las Islas Polinesias, Banks se percató e interesó en la práctica de tatuarse que tenían los nativos, quedando enamorado de este arte; poco a poco, su práctica se convirtió en una tradición entre los marineros; estos tatuajes estaban relacionadas con la unidad, la lucha, la nostalgia, el número de asesinatos cometidos, historias de sus embarques, criaturas marinas mitológicas y todo lo que tuviera que ver con la vida en el mar.

Este estilo, extendido por todo el mundo, sigue vigente hasta hoy, y ya no pertenece únicamente a los marineros, pues, cambió el significado de estos pero la simbología se mantuvo, este es uno de los estilos más fáciles de distinguir, ya que sus líneas son gruesas, su paleta de color es limitada y los diseños carecen de realismo.

Figura 5

HT Angat Family Pintura para mi amiga @magickrystal

Fuente: [Fotografía]. Eddmartinez. [@eddmartinez_ht]. (2 de julio de 2021).
Instagram. <https://www.instagram.com/p/CQ1ztUohoqt/>

2.1.2 Neotradicional

Como su nombre lo indica, este estilo de tatuaje nace del tradicional americano, tomando características del mismo para la creación de un estilo nuevo, el cual combina a la perfección, innovación y tradición; es fácilmente reconocible por sus contornos, los cuales

combinan líneas gruesas como finas, su color exagerado y lleno de vida, sus temas van desde flores, animales, musas, criaturas mitológicas, caninas entre otros y la implementación de fondos.

Figura 6

Neotraditionalspain

Fuente: [Fotografía]. Amazing work by @andresinkman. [@neotraditionalspain]. (7 de abril de 2022). Instagram. <https://www.instagram.com/p/CcEI3-CLEoS/>

2.1.3 New School

En este estilo de tatuajes, resalta es el uso de varios tonos de cada color, consiguiendo así, el estilo que tanto lo caracteriza, donde se evidencia una clara influencia del mundo del *graffiti*. Otras fuentes indican, que la aparición de este estilo de tatuaje se originó entre las décadas de los años 80 y 90 del pasado siglo. En estos años, los tatuadores comenzaron a adoptar y perfeccionar este estilo, tal es el caso del popular Marcus Pacheco. Las características que definen al estilo de tatuaje *New School*, se diferencian por el uso de sombreados y degradados que se acompañan por una o por varias mezclas de colores.

Figura 7

Spotted live in the wild during our last expedition to @carkayous... the rare Unicoon!

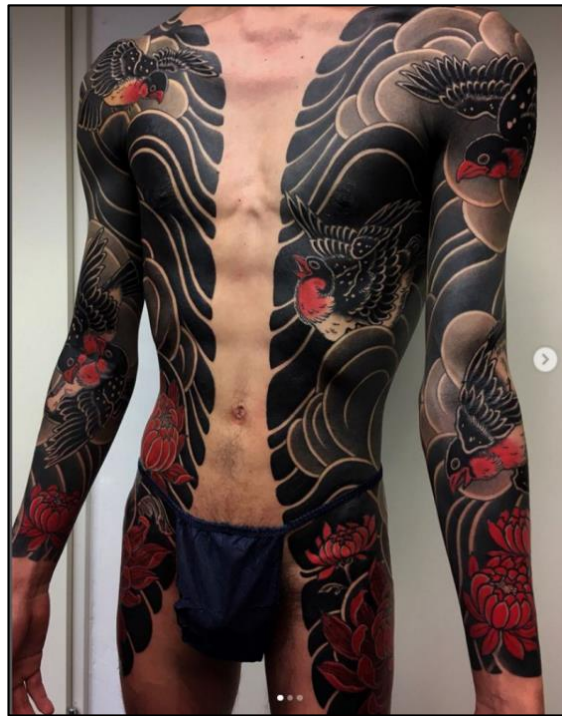
Fuente: [Fotografía]. Jesse Smith. [@jessesmithtatoos]. (31 de marzo de 2022). Instagram.
<https://www.instagram.com/p/CbyuXsaoBm8/>

2.1.4 Tradicional Japonés

El tradicional japonés nace como estilo de tatuajes adoptado por los bajos mundos, criminales, asesinos y mafiosos, para demostrar su poder e intimidar a la sociedad; fueron los primeros que adoptaron la idea de piezas gigantes que cubrirán casi todo el cuerpo, siendo los únicos espacios en blanco, las manos, los pies, la cara, el cuello y una línea en la mitad de su pecho y abdomen, con la intención de que, al momento de ponerse un Kimono, no se notara que iban tatuados.

Como en la mayoría de los estilos, estos fueron dejando de ser ocupados únicamente por un cierto sector de la población para ganar popularidad en el resto del mundo, manteniendo hasta la época actual sus temáticas y su estética, como el uso de criaturas de la mitología japonesas, temas relacionados con el honor y el respeto, una increíble aplicación sobre la piel, diseños llenos de detalles, las líneas y la fluidez de los trazos, acompañadas o no de gamas de colores específicos.

Figura 8

Gakkinx. 群黒紅雀図

Fuente: [Fotografía]. [@gakkinx]. (15 de agosto de 2019). Instagram.

<https://www.instagram.com/p/B1LxjoJifpb/>

2.1.5 Realismo

Como su nombre lo indica, esta técnica consiste en plasmar, de la forma más fiel posible, una imagen sobre la piel, priorizando así colores y formas exactas; esta técnica es comúnmente usada para retratos de personas, aumentando así su complejidad, ya que en un rostro humano, el más mínimo error es notorio; esta técnica se ha popularizado más en la última década, ya que los artistas han conseguido dominarla llevándola a un terreno que roza el hiperrealismo, como es el caso del artista Black Sánchez.

Figura 9

Fuente: [Fotografía].Black Sánchez. [@_blacksanchez_]. (3 de marzo de 2022).
Instagram. <https://www.instagram.com/p/Cap4wA7jUc0/>

2.1.6 Blackwork

El *black work* es uno de los estilos de tatuajes más versátiles, ya que, para ser considerado parte de su estilo, la única condición es que esté hecho con tinta negra, saliendo de ahí subestilos como el *black and gray*, el realismo en grises y el *black out*. La versatilidad de este estilo permite hibridaciones interesantes, como tatuajes japoneses únicamente negros, así como, *New School* o tradicionales; esta técnica logra homogeneizar de manera única las piezas del cuerpo tatuado.

Figura 10

Thanks! @gusarov_tattoo

Fuente: Alexander Grim. [@alexandergrim]. (3 de abril de 2022). [Fotografía]. Instagram.
<https://www.instagram.com/p/Cb5QkKwtUfD/>

2.1.7 Otros

Bio orgánico. Son piezas casi abstractas que tratan de simular tejidos o texturas orgánicas, las cuales se fusionan con la anatomía humana, normalmente son piezas a todo color.

Figura 11

Левому рукаву около 5 лет, а торсу год. Правый рукав в работе. Проект продолжается , будет костюм

Fuente: [Fotografía]. Abusev Tattoo. [@abusevtattoo]. (11 de junio de 2020). Instagram.
<https://www.instagram.com/p/CBTJ5u8ie34/>

Black out. Este estilo consiste en cubrir grandes partes del cuerpo con negro sólido, comúnmente se pueden encontrar en extremidades completas como piernas o brazos totalmente negras.

Figura 12

Black and blue on @suckaj43

Fuente: [Fotografía]. Hoode. [@hoode215]. (3 de marzo de 2022). Instagram.

<https://www.instagram.com/p/CaqMncqLn5N/>

Geométrico. Como su nombre lo indica, son tatuajes donde prima la geometría, en su mayoría son piezas que juegan con la perspectiva e ilusiones ópticas.

Figura 13

Erick Stricker (geométrico)

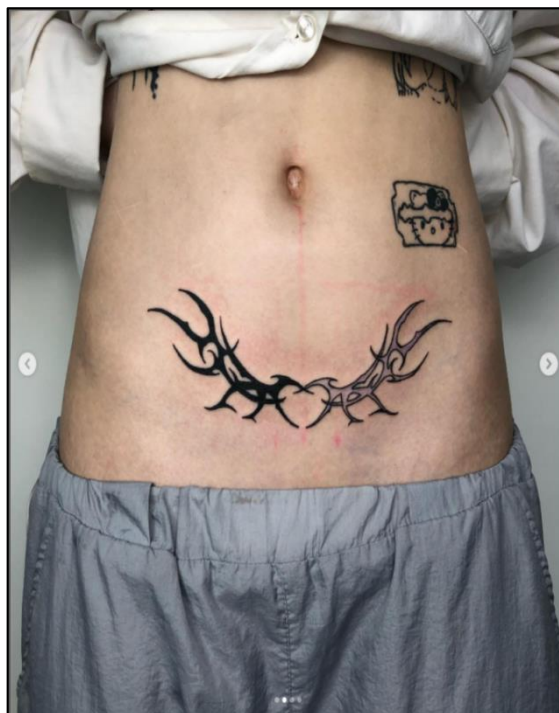
Fuente: Erick Stricker. [@ericstricker]. (13 de abril de 2022). [Fotografía]. Instagram.

<https://www.instagram.com/p/CcUHvFHtEmA/>

Gótico. Son tatuajes basados en el arte gótico y sus exponentes.

Tribales. Nacen de algunas culturas antiguas de la Polinesia, comenzaron siendo diseños que evocaban a su cultura y dioses, pero, con el pasar de los años, estos significados fueron desapareciendo hasta convertirse en patrones de rayas curvas entrelazadas entre sí, mayormente negras.

Figura 14
Tribal split

Fuente: [Fotografía]. Bashme. [@bashme_]. (29 de marzo de 2022). Instagram.
<https://www.instagram.com/p/Cbrwm8NMHx7/>

2.2 El tatuaje como impronta

“Rasgo peculiar y distintivo que una persona deja en sus obras y que las distingue de otras [o] rastro o influencia que queda de una cosa o de un suceso” (Kieffer, 2013). Son dos de las formas en las que los diccionarios definen la palabra “impronta”. Extrapolando esta noción al contexto que nos concierne, el cuerpo es un álbum de marcas que coleccionamos alrededor de nuestras vidas. Desde la marca que deja el cordón umbilical, pasando por marcas que deja el traer una vida al mundo, cicatrices de operaciones, lunares, estrías, todas estas marcas, vistas bajo los estereotipos de belleza europea, son marcas feas, pero son las mismas que nos hacen únicos y evidencian el camino que un cuerpo recorre.

¿Pero, qué ocurre con las marcas y/o heridas que nosotros elegimos? Esas marcas que hablan de nosotros como seres críticos: la ropa, el peinado, el maquillaje. Todas marcas distintivas permiten expresarnos en nuestro entorno, son “improntas” que todos llevamos, a la vez nos une con un grupo determinado de personas pero nos separa de otros, es una forma única y personal de mostrar quiénes somos, qué nos gusta o con qué nos sentimos identificados. Pero también, existen marcas que elegimos y son permanentes: los tatuajes. Al referirnos al tatuaje como impronta, hablamos de este sentido de distinción, autenticidad y

expresión, como lo dice Franklin (2014). Un sentido que se ha ido perdiendo por una serie de factores tales como, la facilidad con la que se pueden copiar tatuajes, la llegada de la cultura del tatuaje al mundo más *mainstream* o simplemente la banalización de este arte, eventos que destruyen la idea de originalidad y convierten al tatuaje en un símbolo de moda, ya que se pueden ver personas tatuada por las razones más banales, como copiar la estética de diseños que están de moda.

Desde que el tatuaje nace, esta forma de marcar a grupos selectos de una sociedad, por ejemplo, guerreros, sabios o incluso sacerdotes, ideas exploradas por Martínez (2012) en su libro *La piel como superficie simbólica*. En la actualidad se ha ido perdiendo o ignorando la finalidad con la que se hacían estas “máscaras”, en la que las personas marcan su cuerpo por razones diversas; ejemplo de ello es el caso de un joven que quiere representar en su piel el amor por su madre; al ser este un sentimiento tan complicado y poderoso, existen múltiples maneras de abordarlo desde un punto de vista estético y conceptual, a través de una carga artística y emotiva enorme, pero el chico decide simplemente plasmar en su piel el nombre de su madre o un retrato de ella; a nivel artístico y conceptual, esto carece de complejidad y originalidad.

Estas marcas que ponemos en nuestros cuerpos desnudos, se podrían interpretar como una forma de tapar nuestra desnudez, tal como lo dice Agamben (2015) en su libro *Desnudez* y sentirnos cómodos con la misma; si bien esto podría ser cierto, ello no elimina el sentido artístico de usar nuestras pieles como soporte y generar tatuajes que nazcan desde lo conceptual y con lenguajes propios del arte contemporáneo; el más importante componente de los tatuajes, la estética, es un elemento que debe ser punto de partida a la hora de diseñar un tatuaje, no solo dependiendo de la calidad del diseño, sino también del lugar del cuerpo en el que estará, debido a que se debe acoplar de forma orgánica a la anatomía de la persona. Otro factor a tomar en cuenta a la hora de plantear un diseño, es la tonalidad y condición de la piel de la persona que se pretende tatuar, ya que no todo tipo de tatuaje funcionan igual en la piel de diferente color, ni en los diferentes tipos de piel que existen en un mismo cuerpo; o sea, un tatuaje a color no se ve igual en una piel pálida, que en una piel morena, así como un tatuaje en la espalda no se verá igual a un tatuaje en la palma de la mano, debido a las diferentes texturas que existen en la piel, según la parte del cuerpo (Brena, V. s/f).

2.3 El tatuaje como práctica artística: grandes referentes en el arte

En la actualidad, la práctica del tatuaje dentro de la sociedad se ha vuelto habitual, en la contemporaneidad podemos observar el tatuaje como un elemento más de moda y estética diferenciadora. Debido a la popularidad de esta práctica, podemos ver cómo el tatuaje ha evolucionado en diferentes estilos estéticos, lo que conlleva a que tengamos diferentes artistas del tatuaje especializados en sus formas y estilos propios.

En este apartado se hace una referencia a algunos de los *Black Book* referentes contemporáneos dentro del tatuaje, basados en sus estilos gráficos y conceptos a la hora de realizar sus piezas. De igual forma, se clasifica a estos artistas, tanto por la estética de sus trabajos como el uso del color o la figuración en los mismos (LeMay, 2008).

2.3.1 Adrián Sánchez

Adrián Sánchez o *Black Sánchez* es un tatuador español; sus tatuajes se caracterizan por su color y, sobre todo, por su gran técnica hiperrealista. Dentro de su trabajo podemos observar varias obras de gran calidad y detalles, su tema recurrente suelen ser los retratos hiperrealistas con una estética de personajes de películas de terror. A su vez, tiene una gran técnica de pintura al óleo hiperrealista, por lo que es fácil entender el porqué este artista utiliza esta técnica a la hora de tatuar.

Actualmente, es uno de los tatuadores más reconocidos por su trabajo en España y a nivel mundial; conseguir una cita con este artista es bastante complicado, esto se puede entender por la calidad de sus tatuajes y la técnica que aplica; ello demuestra el alcance que puede tener el tatuaje, actualmente, con el uso de nuevas máquinas, agujas, tintas y formas a la hora de tatuar, logrando así sus tan características obras.

Figura 15

***VENOM 6 sesiones. Mitad curado mitad fresco*⁵ (Black Sánchez)**

Fuente: [Fotografía]. Black Sánchez [@_blacksanchez_]. (12 de octubre de 2021).
Instagram. <https://www.instagram.com/p/CU8Jm7QjFds/>

⁵ Nota del autor: Puede ser llamado repost.

2.3.2 Daria Pirojenko

Daria es una tatuadora rusa, su estilo se basa en el color y su trazo remite al uso de la ilustración, tiene un gran uso de colores vibrantes que da un acabado a sus tatuajes similares a *stickers*, esto va acompañado de su estética a la hora de dibujar, mostrando un estilo mucho más colorido y animado. Dentro de su trabajo podemos ver el retrato, la figura humana y algunos animales.

Su estilo es bastante peculiar, al tomar varios elementos de otras formas del tatuaje, por ejemplo se podría observar una estética de tatuaje *New School* debido al gran uso del color y de las composiciones, aunque también se puede observar una ligera influencia del Neotradicional en el dibujo.

Figura 16

If you don't know which tattoo you want -just make beautiful women. (Daria Pirojenko)

Fuente: [Fotografía]. Daria Pirojenko [@pirojenko_tattoo]. (21 de enero de 2022). Instagram.
https://www.instagram.com/p/CY_ZR2TIA0K/

2.3.3 Brando Chiesa

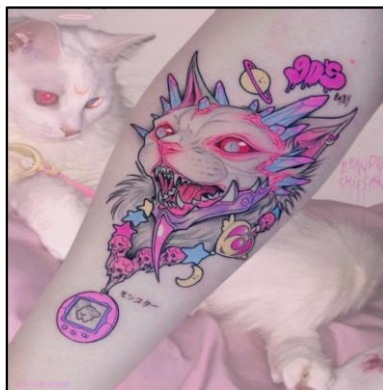
Es este un tatuador de origen italiano, de igual forma aplica gran uso del color en sus tatuajes; se aprecia gran maestría en el dibujo, apegado a la estética anime japonesa, pero a su vez genera ciertas diferenciaciones. Podemos observar, como en el trabajo de Brando es muy recurrente el uso de paletas de colores muy similares entre todos sus trabajos, dando así un sentido único a su obra.

Chiesa se autodenomina y se acredita la creación de su estilo único de tatuaje denominado como *Pastelgore*, siendo su interpretación del anime y el manga con la utilización de colores pasteles, pero a su vez, con el uso de temáticas gore. Su trabajo está altamente influenciado

por la cultura japonesa, tanto temática como técnicamente. Debido a su popularidad, a parte de su trabajo como tatuador, Brando ha podido trabajar en el diseño de ropa para algunas marcas.

Figura 17

Cyber Artemis 90's Spirit. (Brando Chiesa)

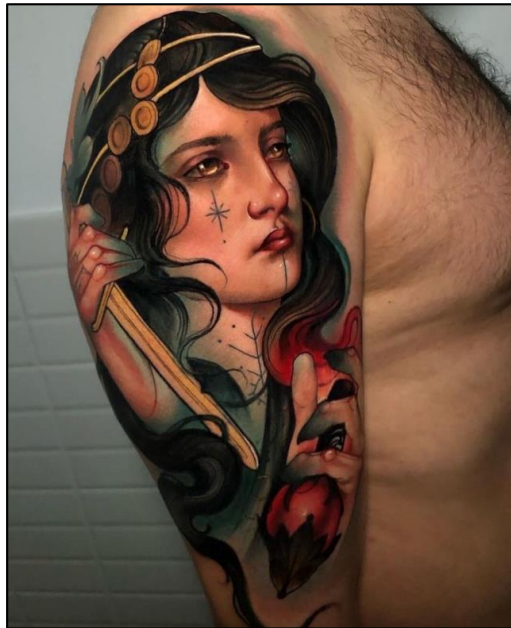
Fuente: [Fotografía]. Brando Chiesa [@brandochiesa]. (12 de octubre de 2021). Instagram.
<https://www.instagram.com/p/CU7-NBvIjWI/>

2.3.4 Oash tattoo

Oash es un tatuador español, bastante reconocido por la calidad de sus tatuajes en lo que respecta a la aplicación de color se refiere. Dentro de su obra podemos ver gran influencia del tatuaje Neotradicional, llevado a su estilo y lenguaje propio, con el uso de una paleta de colores bastante singular y el uso de alto contraste dentro de sus trabajos, sus tatuajes se basan bastante en el retrato y la figura humana, podemos ver desde influencia oriental hasta occidental, como pueden ser reyes, caballeros y demás. Dentro de su tatuaje se refleja mucho una estética de carácter mística acompañada por su paleta de color y las composiciones y personajes realizados en sus obras.

Figura 18

One of my favourites done in @old_boy.tattoo. (Oash Tattoo)

Fuente: [Fotografía]. Oash Tattoo [@oash_tattoo]. (21 de febrero de 2022). Instagram.

<https://www.instagram.com/p/CaP-2V-NHcw/>

2.3.5 Alexander Grim

Es un tatuador del cual no se encuentra mayor información, reside en República Checa. Su trabajo se basa en el estilo de tatuaje *Blackwork*, el cual consiste en el uso único de tinta negra. Su técnica es destacable a la hora de realizar este estilo de tatuaje, su estética es oscura y referencia la temática medieval y mitológica. Sus obras suelen abarcar grandes superficies del cuerpo y tiene técnicas variadas de aplicación, como podría ser el entramado, enfatizando en esta estética medieval.

Figura 19

Amor Fati. (Alexander Grim)

Fuente: [Fotografía]. Alexander Grim [@alexandergrim]. (19 de diciembre de 2021).
Instagram. <https://www.instagram.com/p/CXqVj9CNUIO/>

2.3.6 Oscar Hove

Hove es un tatuador originario de España, su interés por el tatuaje inicia desde el *graffiti* pasando por el diseño, para en 2011, iniciarse en el mundo del tatuaje. Es conocido por el uso del negro en sus tatuajes, y por el estilo *Blackwork* japonés. Combina el tatuaje tradicional japonés con elementos surrealistas. Su mayor interés dentro de la cultura japonesa son las máscaras del teatro Noh, por lo cual su uso es bastante recurrente dentro de sus obras. Es importante destacar su gran técnica a la hora de diseñar y aplicar el negro en los tatuajes y a su uso de los espacios negativos de la piel para crear grandes contrastes en sus tatuajes.

Figura 20

Bodysuit, a true compromise, a true connection between artist and “customer”

Fuente: [Fotografía]. Oscar Hove [@oscarhove]. (14 de noviembre de 2021). Instagram.
<https://www.instagram.com/p/CWQ6FqGgcnP/>

2.3.7 Gakkin

Es un tatuador de estilo japonés, pero reinterpretado desde su propia visión y forma; su obra se caracteriza por el uso del negro y en ocasiones del rojo, las que suelen ser de gran tamaño, usualmente *bodysuits*, mangas o piernas enteras. A pesar de la influencia del tatuaje tradicional japonés, este artista lo supera, creando diseños con formas orgánicas que se acoplan perfectamente a la anatomía del cuerpo; una vez más, se destaca por el uso de la tinta negra y los espacios negativos en la piel para generar una gran lectura y entendimiento en sus diseños.

Figura 21

All healed and settled. (Gakkin)

Fuente: [Fotografía]. Gakkin [@gakkinx]. (15 de noviembre de 2020). Instagram.

<https://www.instagram.com/p/CHnY08kjHYn/>

2.3.8 Black Prada

Tatuador español, conocido y especializado en la técnica del *blackout*; esta consiste en cubrir grandes superficies de piel con tinta únicamente negra. Este tatuaje remite al mundo tribal, debido al uso de grandes superficies del cuerpo, con formas orgánicas generando diferentes *bodysuits* que se complementan con la anatomía del cliente. Por este mismo hecho, también tiene una gran conexión con la moda, haciendo de sus diseños junto al cuerpo algo extremadamente visual y estético.

Es un tatuador experimentado dentro de esta técnica, ya que demanda altos conocimientos de tatuaje y su aplicación sobre la piel para lograr un resultado correcto, como un negro sólido y parejo en toda la superficie de la piel.

Figura 22
Black Prada

Fuente: [Fotografía]. Black Prada [@black.prada] (C. 2021).
Instagram.<https://www.instagram.com/black.prada/?hl=es-la>

Capítulo 3

Producción del tattoo book

3.1 Conceptualización

El producto artístico de este proyecto, es la generación de un catálogo visual, artísticamente innovador, con potencialidad actualizadora y renovadora dentro de la práctica del tatuaje en el Ecuador, debido a que creemos que, especialmente Cuenca se ha visto muy desfasada en comparación con el panorama global, el cual ha evolucionado de gran manera teniendo una infinidad de nuevos estilos y formas de esta práctica.

El tatuaje se ha visto afectado en nuestra ciudad debido a la idiosincrasia y formas sociales que adoptan las personas, las cuales hasta hoy siguen siendo muy tradicionalistas en muchos aspectos, por lo que el tatuaje es algo mal visto por gran parte de la sociedad, sobre todo, por las personas de mayor edad, cuyos pensamientos y formas de vivir se relacionan con una vida familiar, religiosa y tradicional.

Por otra parte, la gran mayoría de quienes buscan tatuarse, ven esta práctica como algo meramente estético o como un símbolo de moda, lo que conlleva a que existían varios diseños y estilos de tatuajes que se repiten, matando así el alma y la originalidad de lo que se entiende por tatuaje, y atrasando el proceso de innovación de esta práctica.

En base a esta problemática, decidimos crear un catálogo (*Tattoo Book*) con la finalidad de tener un acercamiento con el tatuaje, para de esta manera, renovar este lenguaje a través de diseños originales y con un estilo propio. Este catálogo nos ha abierto la puerta de la experimentación para que, tras una investigación previa de los diferentes estilos que ya existen del tatuaje, poder ir seleccionando partes importantes de estos que nos permitan desarrollar una línea propia para nuestros diseños.

Es preciso recalcar, que no nos enfocarnos en un solo estilo de tatuajes, tomamos elementos considerados pertinentes para desarrollar nuestra propia línea; los estilos más utilizados fueron:

El tradicional japonés: por su versatilidad a la hora de crear diseños de grandes formatos, teniendo en cuenta cómo estos se adaptan a la anatomía de la persona y cómo se pueden crear *bodysuits*, debido a su facilidad de unificar varias piezas; por último, lo escogimos por su iconografía, la cual se enfoca en el folclore japonés.

El tradicional americano: seleccionado por ser uno de los principales estilos de tatuajes que ha perdurado hasta la época actual y por otro, porque sus diseños, al ser tan simples, son fácilmente legibles e interpretados.

El *blackwork*: este no es un estilo en sí, puede considerarse como una técnica cuya característica principal es el uso único de la tinta negra, por lo que varios de nuestros diseños se basan en el uso del negro y los espacios negativos para generar formas.

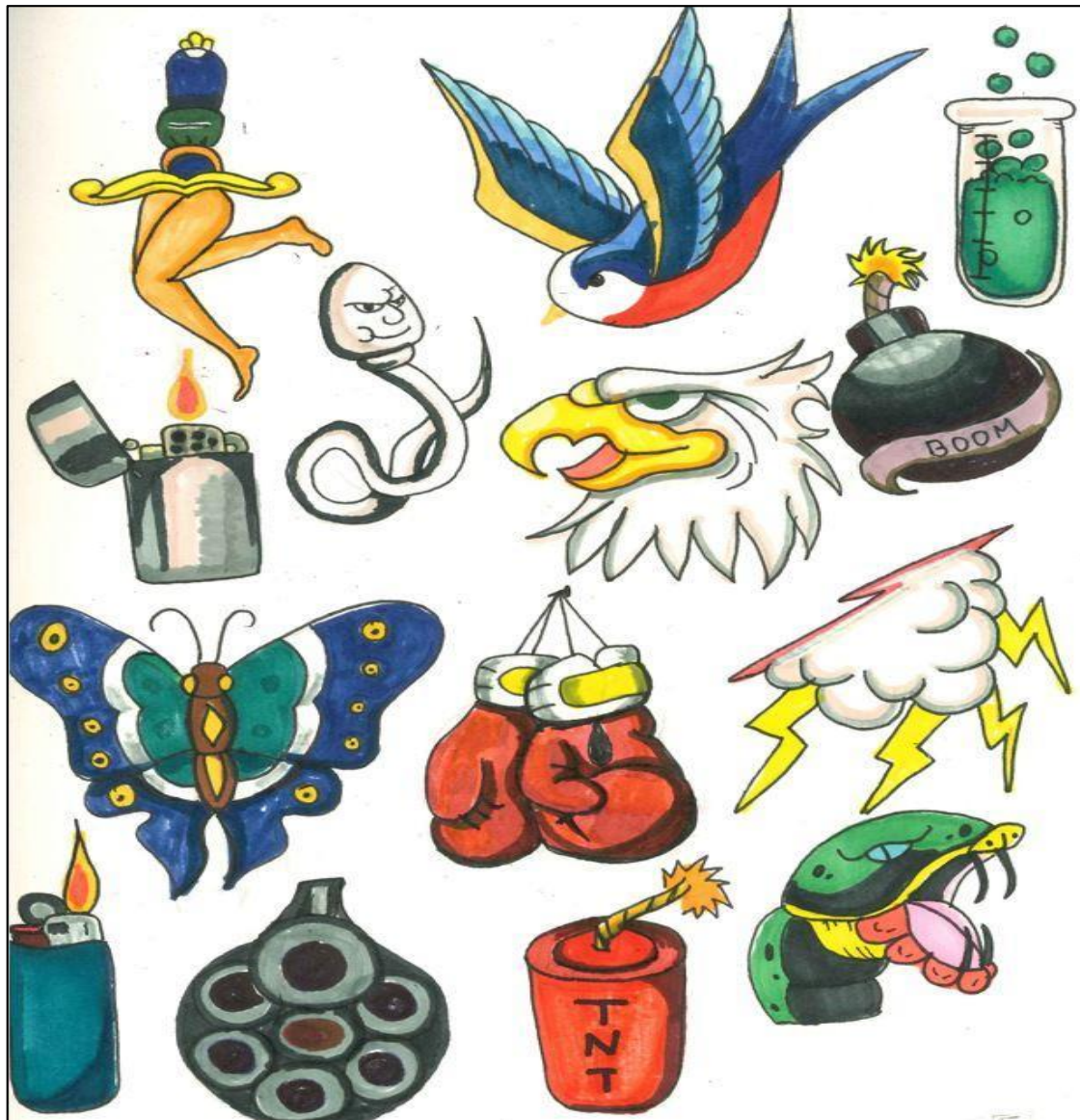
Con el uso de estos tres grandes estilos de tatuajes desarrollamos nuestra propia línea de dibujo, siendo diseños inspirados en gran medida iconográficamente por el estilo japonés tradicional y tradicional americano, por otra parte, técnicamente, muchos están inspirados en el *blackwork* por el uso de grandes superficies de negro.

Nuestro principal objetivo fue el renovar esta práctica en Cuenca por medio de los estilos y técnicas, que ya se están realizando actualmente a nivel global; más que crear una nueva lógica o idea, el objetivo era perseguir la evolución que ya está presente en otras partes del mundo.

3.2 Serie de bocetos: Búsqueda de identidad ilustrativa. Proceso creativo

Figura 23

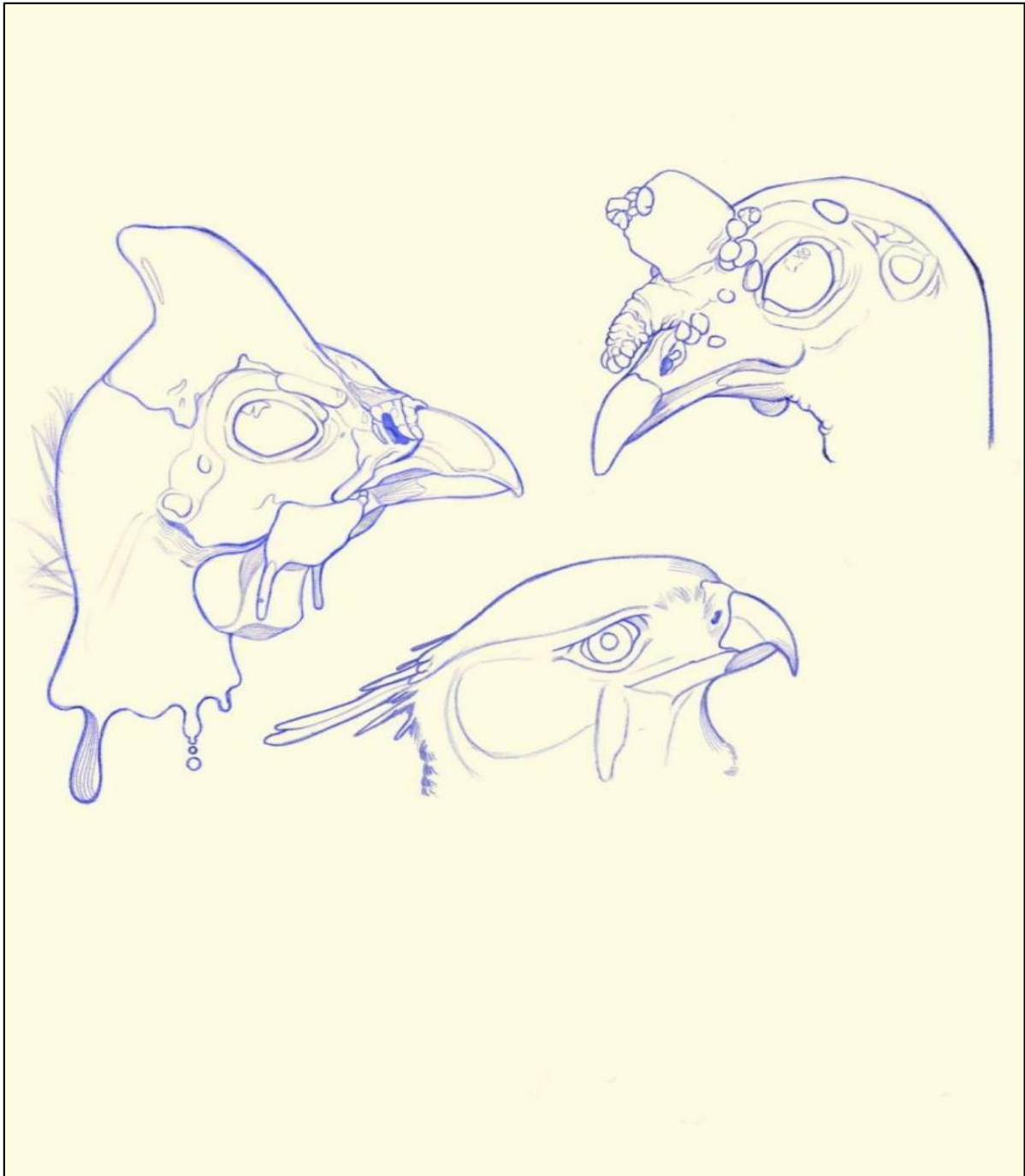
Ilustración 1. Rotulador y marcadores de precisión

Fuente: Creación propia, 2021.

Figura 24

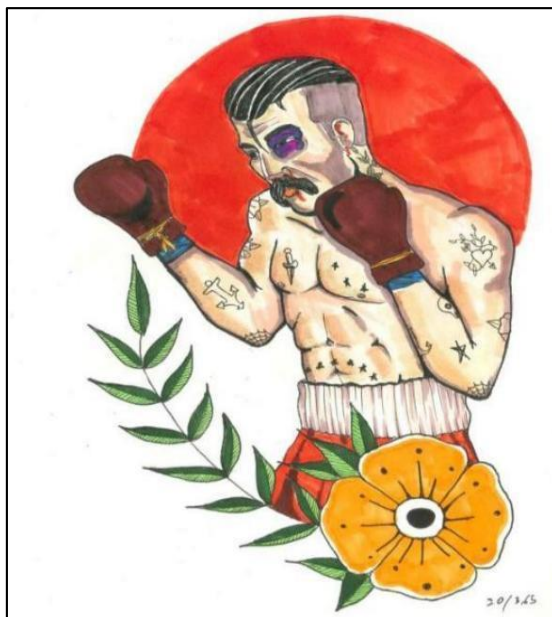
Ilustración 2. Ilustración digital (Procreate)

Fuente: Creación propia.

Figura 25

Ilustración 3: Rotulador y marcadores de precisión

Fuente: Creación propia, 2021.

Figura 26

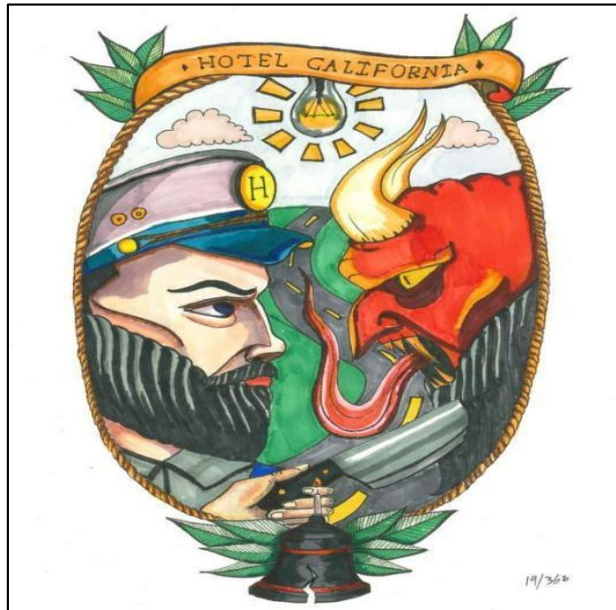
Ilustración 4: Rotulador y marcadores de precisión

Fuente: Creación propia, 2021.

Figura 27

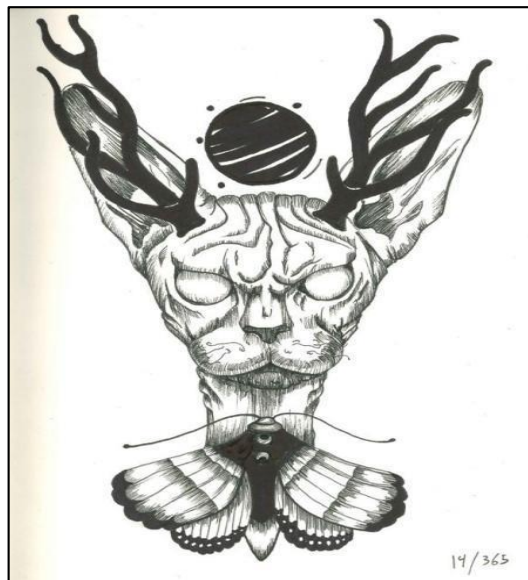
Ilustración 5: Rotulador y marcadores de precisión

Fuente: Creación propia, 2022.

Figura 28

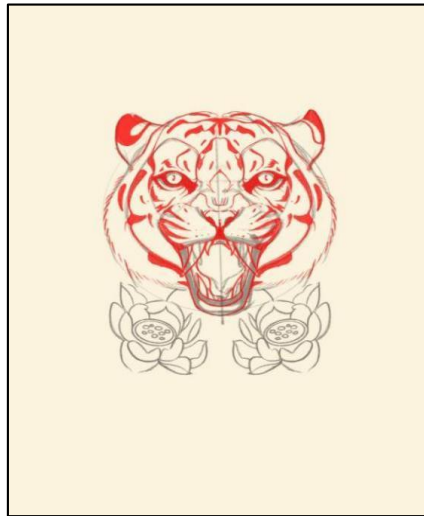
Ilustración 6: Rotulador y marcadores de precisión

Fuente: Creación propia, 2022.

Figura 29

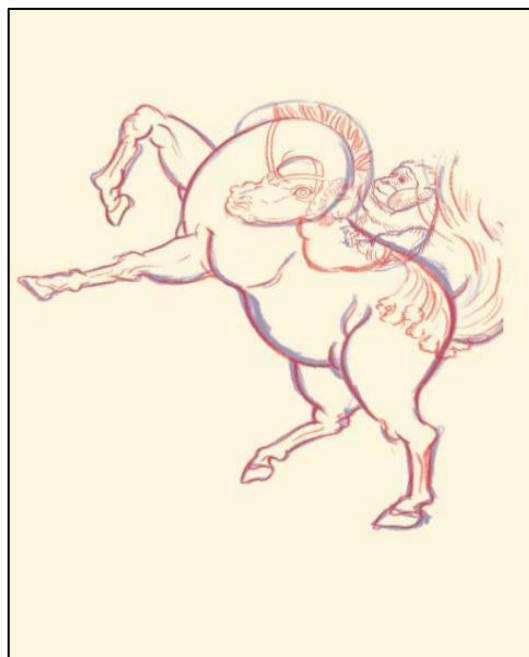
Ilustración 7: ilustración digital (Procreate)

Fuente: Creación propia, 2022.

Figura 30

Ilustración 8: Ilustración digital (Procreate)

Fuente: Creación propia.

Figura 31

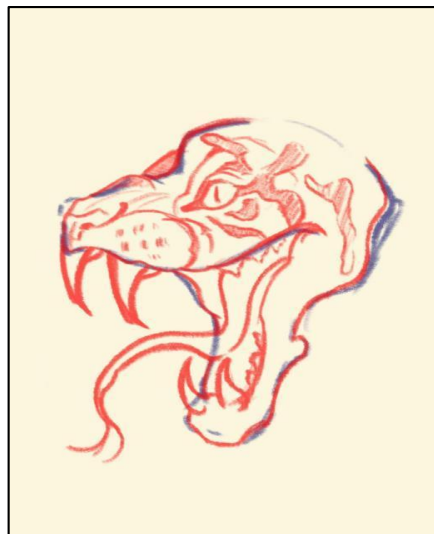
Ilustración 9: Ilustración digital (Procreate)

Fuente: Creación propia.

Figura 32

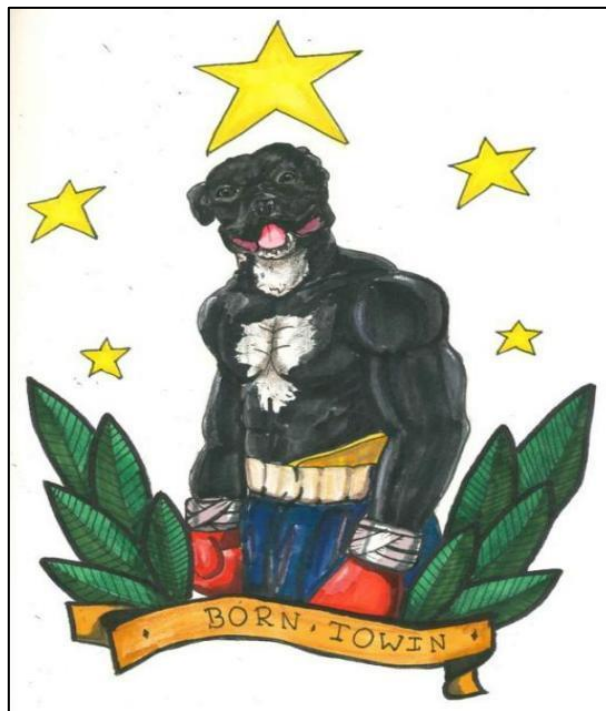
Ilustración 10: Ilustración digital (Procreate)

Fuente: Creación propia.

Figura 33

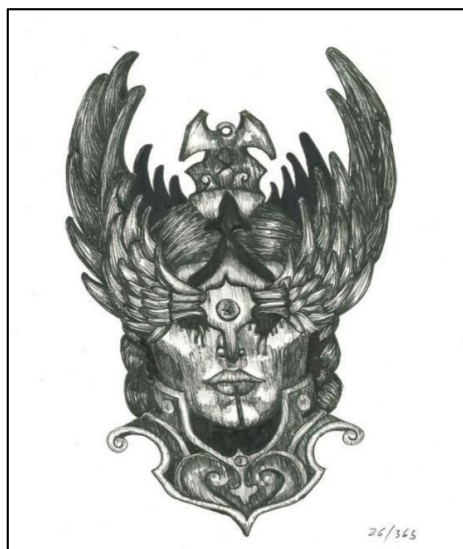
Ilustración 11: Ilustración digital (Procreate)

Fuente: Creación propia.

Figura 34

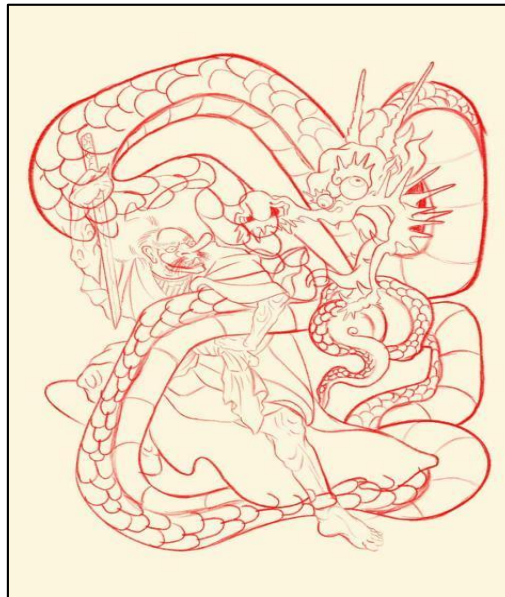
Ilustración 12: Rotulador y marcadores de precisión

Fuente: Creación propia, 2022.

Figura 35

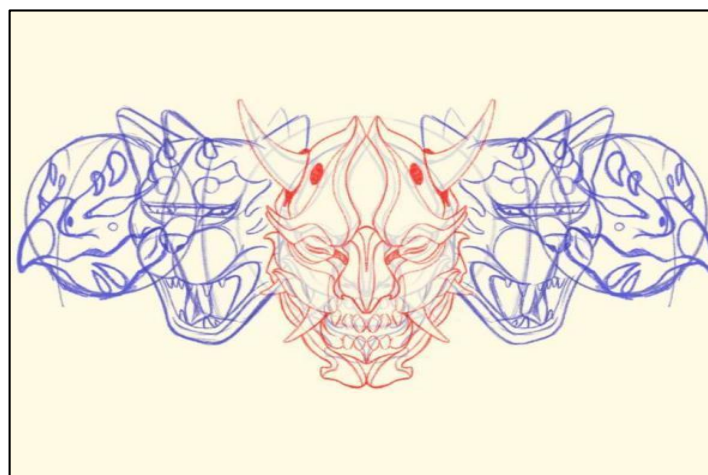
Ilustración 13: Rotulador y marcadores de precisión

Fuente: Creación propia, 2022.

Figura 36

Ilustración 14: Ilustración digital (Procreate)

Fuente: Creación propia.

Para lograr una identidad ilustrativa, partimos de una base de investigación, primero con un enfoque dentro de la historia del tatuaje y cómo este se ha visto reflejado socialmente, entendiendo así cómo esta práctica ha sido capaz de mutar, pero siempre manteniendo su enfoque estético como eje principal. Por otra parte, realizamos un pequeño estudio enfocándonos en los diferentes estilos de esta práctica, sobre todo, en estilos como el tradicional americano, el tradicional japonés, el *blackwork* y el tribal, considerados fundamentales en el desarrollo del tatuaje y de nuestra propia ilustrativa, ya que son estilos que a pesar del tiempo, no han mutado mucho y han implementado las bases de esta práctica hasta la actualidad, siendo muy polivalentes en su manera de diseñar. De igual forma, lo complementamos con la búsqueda de varios referentes contemporáneos del tatuaje, los cuales nos ayudaron a darle forma a esta estética propia e innovadora para nuestro país.

Dentro de nuestro proceso creativo, nos centramos en diferentes pasos: primero, la búsqueda de referentes en los tatuadores contemporáneos, imágenes y temas relacionados con la idea que se quiere ilustrar; segundo, se procede a crear una lluvia ideas, los cuales se ejecutan en base a varios bocetos con la búsqueda de una forma, una composición y el uso de los colores para el diseño final, este proceso se puede realizar de forma análoga o digital, utilizando como materiales, lápices, hojas o cuadernos de artista, borradores.

Por otra parte, se utilizan softwares digitales y tabletas como procreate y/o *sketchbook*. Como paso final, se realizan los diseños definitivos en base a los bocetos anteriormente creados, de igual forma, estos pueden ser realizados de manera análoga o digital, utilizando materiales como, marcadores de precisión, marcadores a base de alcohol y de manera digital con los softwares ya mencionados, y una *laptop* o un *ipad pro*.

3.3 Presentación del tattoo book

Se presenta como resultado final de este trabajo de titulación, un catálogo visual: el *Tattoo Book*; la base del proceso de investigación realizado está en la práctica del tatuaje, el cual ayudó de manera activa en el desarrollo de un lenguaje innovador con características renovadoras para esta práctica dentro de Cuenca, Ecuador.

El *Tattoo Book* consta de 30 ilustraciones de gran tamaño, muchas de estas pensadas para realizarse sobre grandes zonas del cuerpo, por otra parte, se presentan 10 ilustraciones pequeñas conocidas como *flash tattoos*, las cuales son usadas en un menor formato para zonas más pequeñas del cuerpo. Debido a esto, el *Tattoo Book* consta con dos grandes secciones: tatuajes y flashes.

Dentro del *Tattoo Book* se presentan varios estilos llevados a un lenguaje propio, en su gran mayoría, el uso del estilo japonés, tanto en iconografía como en la parte técnica y el desarrollo de la línea; también se aprecia el uso del estilo tradicional americano. En el apartado de cromática, el *blackwork* y el tatuaje a color, cada uno expresado en un lenguaje propio; por

ejemplo, el uso de espacios negativos y el empleo excesivo del color negro para crear contraste y lograr de esta forma, diseños fácilmente legibles.

El siguiente enlace conduce al catálogo:

https://drive.google.com/file/d/1iZch_zLUF7WtwIjrlyH93wJZ6_hg61Tn/view?usp=sharing

Conclusiones

El tatuaje no tuvo su expresión solamente en las culturas antiguas, moda pasajera o alusión a la criminalidad, sino, que hoy es una creación artística, por ello, desde el siglo XX ha sido popularizado e incorporado progresivamente a la sociedad cumpliendo funciones estéticas que no distingue sectores sociales aunque entre algunas sociedades y clases continúa teniendo connotaciones negativas, sufre prohibiciones o esté limitado a zonas no visibles.

En Cuenca (Ecuador) aún no ha ocupado un lugar destacado al enfrentarse tradición y vanguardia artística, por ello se presentan las siguientes conclusiones del trabajo investigativo para obtener el título de licenciado en Artes Visuales, teniendo en cuenta que los objetivos principales de la propuesta se consiguieron; para ello se presenta como evidencia, todo el proceso de análisis sobre el tema y la presentación de un catálogo, en el cual podemos observar una gran variedad de ilustraciones, cumpliendo con nuestras expectativas de actualizar el lenguaje del tatuaje y poderlo llevar a una visión propia, cargada de nuestras propias visiones y reflexiones sobre esta práctica.

Durante todo este proceso creativo, fuimos capaces de experimentar, de diversas formas, la creación de los distintos diseños mostrados en el catálogo, al ser dos investigadores quienes trabajamos en este proyecto, caracterizados por andar caminos distintos dentro de nuestra creación, llegando a utilizar diferentes técnicas y materiales, como lo fueron: lápiz, papel, tintas, marcadores, además del uso de softwares digitales como procreate y *sketchbook*.

A lo largo de la creación de este trabajo, tuvimos la oportunidad de enriquecernos y aprender de esta práctica, encontrando así un sinnúmero de estilos y referentes a la hora de crear nuestros propios diseños; nuestro trabajo se vio influenciado por el estilo tradicional americano, el tradicional japonés, y de manera técnica por el *blackwork*.

Consideramos que el desarrollo de este trabajo de titulación fue un proceso muy enriquecedor para nosotros, debido a las motivaciones que siempre hemos tenido por este mundo del tatuaje, y a la hora de realizar este catálogo, sentimos un desarrollo pleno y exitoso, consiguiendo de esta forma llenar nuestras expectativas iniciales; la creación de este proyecto nos ayudó en nuestra búsqueda de nuestro crecimiento personal en el mundo del tatuaje y sobre todo, en poder crear una línea propia e identificativa de lo que queremos hacer en el

futuro en cuanto a los aportes artísticos de esta práctica estética en nuestra ciudad de Cuenca.

Referencias

Agamben, G. (2015). *Desnudez*. Recuperado de <https://jpgenrgb.files.wordpress.com/2018/04/agamben-desnudez.pdf>

Aguirre, S. (2014). Tatuajes. *AbeBooks.com*. Recuperado de <https://www.abebooks.com>

Biblia. (2021). Lev 19: 28. Recuperado de <https://sbp.org.pe>

Brena, V. (s/f). *Utilizando el cuerpo: Una mirada antropológica del tatuaje*. Recuperado de http://letrasuruguay.espaciolatino.com/brena_valentina/procesos_de_construccion.htm

Collantes, J., & Cañarte, C. (s/f). *El tatuaje en dermatología* (primera Edición ed., Vol. 1). Recuperado de <https://es.scribd.com/document/564417024/02-El-tatuaje-en-dermatologia-Autor-Collantes-Julia-y-Cañarte-Cecilia>

Franklin, S. (2014) *El tatuaje como forma de expresión artística en Cuenca: estéticas y simbologías* (tesis de pregrado). Universidad de Cuenca, Cuenca.

Kieffer, M. (2013, 20 junio). *Wim Delvoye: Tattooing Pigs for The Art of Provocation*. Recuperado de <https://theculturetrip.com/europe/belgium/articles/wim-delvoye-tattooing-pigs-or-the-art-of-provocation/>

LeMay, R. (2008). *The Tattoo Artists Black Book, a guide student* (primera ed.). Recuperado de <http://www.printmytattoo.com/members/ebooks/Black%20Book%20of%20Tattooing.pdf>

Lucky Horseshoe Stock Tattoo. (s/f). *The Tattoo E-Book* (primera ed.). Recuperado de <http://www.printmytattoo.com/members/ebooks/The%20Tattoo%20E-Book.pdf>

Martínez, S. (2012). *La piel como superficie simbólica: Procesos de transculturación en el arte contemporáneo* (1.a ed.). Recuperado de <https://digibug.ugr.es/handle/10481/2040>

Muñoz, N. A. (2017). *El tatuaje: Historia y estilos* (primera ed., Vol. 1). Recuperado de <https://issuu.com/natalia.amr/docs/libro20>

Naydan, T. (s/f.). *Huck Spaulding TATTOOING A TO Z a Guide to Successful Tattooing* (primera ed.). Recuperado de <http://www.printmytattoo.com/members/ebooks/A-Z%20of%20Tattooing.pdf>

Villamar, C. (2018, 26 junio). *Monterrey Rock*. Recuperado de <https://monterreyrock.com/2018/06/tatuajes-y-bestialidad-brutal-black-project/>