

**TATTOO,
TESTIMONIO DE UN TRAZO**

LUIS ARTURO QUINTERO PAEZ

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
2005**

**TATTOO,
TESTIMONIO DE UN TRAZO**

LUIS ARTURO QUINTERO PAEZ

**Proyecto de grado como requisito
para optar el título Maestro en Bellas Artes**

**DIRECTOR
JOHN JAIRO OROZCO
Licenciado en Bellas Artes**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
2005**

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad Industrial de Santander y a su programa de Bellas Artes por enseñarme a crecer como artista.

A mis padres por su apoyo incondicional.

Al maestro John Jairo Orozco, director de Proyecto por su paciencia, apoyo y el aporte integral que hizo posible hacer de este sueño una realidad.

A todos los maestros del programa en especial a Carlos Eduardo Serrano, Adolfo Cifuentes, Luis Fernando Bernal, Emel Meneses, Pedro Gómez, Svetlana Palidita y German Toloza, por el aporte incondicional que recibí a través de esta carrera.

A todas las compañeras y compañeros que me acompañaron en este recorrido.

Al maestro Aurio en Dermografía, que me llevó al sendero del tatuaje.

A Daniel Martínez por su compañía en este proceso.

A todas las personas que de una u otra manera me han aportado cosas valiosas en mi vida.

CONTENIDO

	Pág
INTRODUCCIÓN	
1. JUSTIFICACIÓN	2
2. OBJETIVOS	3
2.1 OBJETIVO GENERAL	3
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
3. MARCO TEÓRICO	4
3.1 RAYAR	4
3.2 TATTOO EN LA HISTORIA	8
3.3 LA FOTOGRAFÍA Y EL TATUAJE	9
3.4 INTRANSIGENCIA, REBELDÍA O CONTROL	10
3.5 COTIDIANO PLÁSTICO.	11
4. DIBUJO VIVO E INICIOS DEL PROCESO	13
5. PROCESO	16
5.1 TATUAJES ANTERIORES.	17
5.2 DONANTE DE PIEL.	24
5.3 CERRANDO EL CIRCULO	26
5.4 CRITERIO DEL MONTAJE	28
5.5 HIGIENE	33
6. CONCLUSIONES	34
BIBLIOGRAFÍA	35

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Jefe maorí	5
Figura 2. Tatuaje y piercing	7
Figura 3. Fotografía ALBERTO GARCIA ALIX Carnaval, 2003	9
Figura 4. La ola	14
Figura 5. Boceto, tatuaje real	14
Figura 6. Boceto para obra final	16
Figura 7. Tatuajes de taller	18
Figura 8. Trabajo anterior	19
Figura 9. Animales en la espalda	20
Figura 10. Tatuajes sobre tatuaje	21
Figura 11. Boceto para obra final	22
Figura 12. Convocatoria en Vanguardia Liberar	24
Figura 13. Cartas de aspirantes	25
Figura 14. Boceto del autor.	27
Figura 15. Boceto del autor.	29
Figuras 16 y 17. Fotografías de la exposición de proyecto de grado	30
Figuras 18 y 19. Fotografía de los procesos.	32

RESUMEN

TITULO: TATTOO, TESTIMONIO DE UN TRAZO *

AUTOR: QUINTERO PAEZ Luis Arturo **

PALABRAS CLAVE: TATUAJE, PIEL, IMAGEN, IDENTIDAD, TRIBAL.

DESCRIPCION:

El tatuaje es un encuentro con el pasado en búsqueda de identidad propia. Rayar el cuerpo, herir la carne hacen parte de la necesidad de ciertos individuos para encontrarse con ellos mismos. El trabajo TATTOO, TESTIMONIO DE UN TRAZO es la recopilación de meses de trabajos de taller en los que sesión tras sesión se dibujaron signos tribales, surcos que borran el dolor, marcando la vida de las personas. En este proceso se aprende a conocer la piel, sus características de adaptación y la flexibilidad que ofrece como lienzo en blanco listo para ser intervenido.

Guiar el trabajo hacia la plástica buscando exponer la imagen a una colectividad ha sido el complemento extensible del trabajo de taller, en esta instancia la fotografía juega un papel importante como medio de registro visual debido a que el tatuaje es para la persona, lo que la fotografía es para el colectivo.

Se exponen testimonios cutáneos cargados de dolor, belleza y horror, en los cuales la piel es parte del espacio, con el fin de exaltar el tattoo como una posibilidad plástica digna de ser mostrada.

* PROYECTO DE GRADO

** Universidad Industrial de Santander. Carrera de Bellas Artes. OROZCO, Jhon Jairo.

ABSTRACT

TITLE: TATTOO, TESTIMONY OF A TRACE^{*}

AUTHOR: QUNTERO PAEZ Luis Arturo^{**}

KEY WORDS: TATTOO, SKIN, IMAGE, IDENTITY, TRIBAL.

DESCRIPTION:

Tattoo is an encounter with the past in search of our own identity. Scrambling on the body and injuring the flesh play a part in the need of certain individuals to find themselves. The work "TATTOO, TESTIMONY OF A TRACE" is a compilation of months of workshops in which session after session tribal signs, ruts that relieve pain, were drawn marking people's life. In this process we explore the skin, its adaptability and the flexibility that put on a blank canvas ready to be worked on.

The extensive complement of the workshops has been to lead this work towards the plastic arts, seeking to expose the image to a community. On this account, photography plays an important role as a means of visual register due to that the tattoo means to the person what photography means to the community.

Full of pain, beauty and horror skin testimonies, in which skin is part of the space, are displayed with the purpose of praising the tattoo as a plastic possibility worth seeing.

^{*} PROYECTO DE GRADO

^{**} Universidad Industrial de Santander. Carrera de Bellas Artes. OROZCO, Jhon Jairo

INTRODUCCIÓN

El cuerpo es el templo del alma, en el se reflejan los cambios físicos, mentales y espirituales del hombre. Con el paso del tiempo en la mayoría de las culturas del mundo, el intervenir, perforar, dibujar, pigmentar el cuerpo ha sido la constante de su evolución dinámica cultural que lo define como individuo.

Para muchas personas el cuerpo se convierte en un medio de exhibición simbólica de la identidad individual ya que la apariencia es un elemento central del yo; esto implica que nuestros cuerpos son diseñados para actuar en la vida de la manera que nos resulte más útil. El tatuaje es precisamente una práctica que ofrece modos metafóricos. Se convierten en una experiencia perdurable, “en una sociedad en la que todo se consume y desaparece, el cuerpo es un lienzo en el que se inscribe un tatuaje: es lo único que nos pertenece real y duraderamente”¹ Tattoo, dibujo en la piel, es el testimonio del trabajo diario llevado sutilmente a la plástica, buscando exaltar el cuerpo como medio constante de expresión.

¹ ARTE MODA Y VESTIDO. Javier Gil, En: Proyecto pentágono. 2000. Pág. 246.

1. JUSTIFICACION

El cuerpo aprende cuando se usa como instrumento de conocimiento, el dolor físico o mental lo marca, la cicatriz lleva al presente los momentos difíciles de la vida, pero algunos individuos marcan su cuerpo de forma conmemorativa y ritual; es el espacio en que la imagen cargada de sensaciones se transforma en el lugar de exaltación de aquello que en apariencia no es permitido. Imágenes de horror, dolor, dulzura, belleza, convierten este proyecto en una práctica metafórica guiada en la plástica, influenciada con razón al cuerpo en el que el tatuaje es marca indeleble y perdurable.

Es fundamental identificar el cuerpo como fuente inicial del proceso de trabajo. Medios como la fotografía e impresión digital son un apoyo en la construcción y puesta en escena de esta mirada sobre la técnica de marcar la piel, que enseñado posibilidades artísticas con la necesidad de ser reconocidas como medio plástico en un entorno local y nacional.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Plantear puntos de contacto entre el uso del cuerpo como soporte y recursos como la fotografía, para generar una propuesta artística en la que se muestran imágenes recreadas en tatuajes reales con un sentido plástico.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Llevar a un lenguaje plástico la técnica del tattoo en un entorno local, aprovechando el cotidiano del oficio del autor.
- Plantear en un espacio expositivo tres obras de arte con medios contemporáneos, como la fotografía digital, diseño e impresión digital que se requirieran para comunicar los fundamentos de **Tattoo, Testimonio de un trazo.**
- Develar el tatuaje como una posibilidad plástica capaz de expresar y conmover al espectador, buscando generar otra mirada sobre esta práctica para que en un futuro se le otorgue el valor artístico dentro del espacio local y nacional.

3. MARCO TEÓRICO

Perforar, agredir, rayar.

La fuente de trabajo es la cotidianeidad del autor, su acercamiento a la piel del otro, una piel que desea ser plasmada para diferenciarse, porque los seres humanos son animales nacidos en la desnudez, se visten, se calzan, portando insignias, ornamentos que acentúan la noción de cuerpo, creando puentes entre pasado-presente de la corporalidad. El trabajo en la piel, es una forma de crear lenguajes plásticos, puntos de dialogo entre el individuo y la sociedad que lo rodea, testimonios de trazos que marcan al ser, buscando crear un conjunto visual entre el fondo de la imagen fotográfica y el dibujo hecho en la piel.

3.1 RAYAR

El cuerpo humano fue uno de los primeros soporte pictóricos, a los antepasados nuestros, se les ocurrió que su piel quedaba más atractiva, o más terrorífica, si la cubrían con símbolos y pigmentos; por consiguiente, el desarrollo histórico de la práctica del tatuaje o la perforación han tenido diversas características de acuerdo a cada grupo humano, siendo una parte natural de su vida, con un profundo significado cultural y social. Es necesario conocer uno de los conceptos más básicos sobre el término para avanzar profundamente sobre el desarrollo de la propuesta.

“**TATUAJE:** Técnica de decoración de la piel mediante la inserción de sustancias colorantes bajo la epidermis. La piel se perfora con un instrumento punzante, a menudo una aguja eléctrica”².

La mayoría de las personas pasan toda su vida buscando su propia identidad y el tatuaje se ha transformado en una forma cotidiana de hacerlo. En numerosas

² Diccionario Básico, Pime Ltda Editores, 1984. Tempora impresiones S.A. Bogotá.

ocasiones no se hacen conscientes de la marca que se ejecuta en su cuerpo pero los orígenes o estados mentales del pigmento llevan una carga simbólica que no se puede negar.

En el mundo existen pueblos que utilizan el tatuaje como indicativos del rango y afiliación sociales o como signos de duelo. La escarificación se consigue saando la piel e introduciendo sustancias irritantes en las heridas que al curar dejan cicatrices profundas. Técnicas como estas han pasado de lo espiritual de antaño a lo urbano del día a día. Se convierten en la marca de pandillas o grupos milicianos que las usan para identificarse, generando nuevas posibilidades que pueden ser abordadas en las artes plásticas. Un ejemplo claro de la importancia del tatuaje como hecho ritual y de rango se deja ver en la imagen del jefe maorí (ver figura 1).

Figura 1: jefe maorí

Fuentes: Bridgeman Art Library, London/New York/Russell-Cotes Art Gallery and Museum, Bournemo

“En este retrato, pintado por Charles Frederick Goldie en 1907, aparece Te Aho Te Rangi, jefe maorí, profusamente tatuado y ataviado con pendientes y un colgante

de aguamarina en forma de contorsionada figura humana. Su mantón ha sido quizás confeccionado con tejido de lino y hebras de pelo de animal. El Moto (tatuaje) era un signo de rango social, que se aplicaba en hombres y mujeres. Los tatuajes se hacían frotando con tinte las incisiones realizadas en la piel.”³

Este tipo de practicas se adaptaron para grupos humanos en la contemporaneidad tan complejos y cerrados como las tribus mencionadas, en ellas la jerarquía, el poder es manejado no sólo con las armas. El símbolo en la piel o la cicatriz por supervivencia le dan poder, mando y decisión.

Los egipcios practicaban la técnica del tatuaje ya en el 2000 a.C. El tatuaje en color alcanzó gran desarrollo entre los maoríes de Nueva Zelanda y en el pasado fue una forma popular de adorno en China, India y Japón, así como en numerosos pueblos primitivos de Colombia, Brasil y la región del Gran Chaco (Argentina, Paraguay y Bolivia). Existía la creencia de que los tatuajes protegían contra la mala suerte y las enfermedades. También se utilizaban como identificadores del prestigio social, del rango o de pertenencia a un grupo determinado. Sin embargo, se ha usado frecuentemente como adorno.

Dentro del marco local, el auge de los medios de comunicación ha fomentado en los individuos la necesidad de marcar su propio territorio, lo cual les hacen encontrar en técnicas como el tatuaje la manera de acentuar su individualidad. “La moda del tatuaje y del piercing es un signo de intercambio de culturas, porque recupera usos propios de países que están fuera del área de influencia occidental. Países como Japón, china logran entrar en el cuerpo de Latinoamérica mediante el tatuaje, en ocasiones esta señal estética y a la vez erótica, pone en entredicho

³. Enciclopedia EncartaBridgeman Art Library, London/New York/Russell-Cotes Art Gallery and Museum, Bournemouth Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

el canon de belleza predominante, apuntando a lo que el filósofo italiano Mario Perniola ha llamado "el sex appeal de lo inorgánico".⁴ (ver fig. 2)

Figura: 2 Tatuaje y piercing.

Fuente: Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

La mayoría de los grupos indígenas creía en una fuerza espiritual como origen de toda la vida, siendo el tatuaje clara forma de expresarlo, acentuando de forma muchas veces abstracta la naturaleza, los cambios e incluso sucesos importantes; Esto se traduce en la actualidad, ahora las personas se plasman el retrato de sus seres queridos, iniciales de nombres, aunque son casos aislados cumplen el mismo fin, evocar y recordar.

⁴. Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

3.2 TATTOO EN LA HISTORIA

El cuerpo es espacio de imágenes, de sensaciones prohibidas por el control social, el se transforma en un lugar donde podemos representar lo que no está permitido, imágenes de horror o de belleza. La presencia de dolor y sus huellas son inevitables en el proceso del tatuaje.

A continuación se reseñaran algunos puntos de contacto en la historia del tattoo: en los pueblos primitivos tatuarse no es un signo de trasgresión, por el contrario, es integración social un rango de distinción. En muchas culturas los animales son el tema más frecuente y están asociados tradicionalmente con la magia, tótem o el deseo de la persona tatuada de identificarse con el espíritu del animal.

Los nativos de América Central, tatuaban sus cuerpos con imágenes de sus dioses y los guerreros conmemoraban sus victorias en batallas por medio de los tatuajes. En Yucatán se asegura que todas las mujeres casadas estaban tatuadas. En Opata (Sonora), las madres tatúan a los recién nacidos con manchas negras alrededor de los párpados, formando arcos que consideran signo de belleza.

Entre los primitivos pampéanos de América, el tatuaje, aplicado preferentemente en el antebrazo, tendría como función inmunizar al individuo de la intemperie o de las enfermedades

En el arte contemporáneo podríamos citar movimientos y artistas que han utilizado el cuerpo como soporte plástico, que desde sus intereses, metodologías de creación nos vislumbran, enriqueciendo el proceso investigativo, entre los cuales están: El "Accionismo Vienés", formado en los años 60's y 70's, cuyo artistas utilizaron el cuerpo como herramienta o como soporte para manifestar su inconformidad, y sus cuestionamientos a la moral y la sociedad burguesa. En este grupo, los miembros más "activos" fueron Günter Brus, Otto Mühl, Hermann Nitsch

y Rudolf Schvartzkogler, el dolor aparece en forma de auto mutilaciones, vejaciones y mortificaciones, todo ello revestido de una teatralidad ritual que lo hace más cercano a la estética simbolista esotérica propia de derivaciones romanticistas que a la propia reflexión corporal contemporánea.

3.3 LA FOTOGRAFÍA Y EL TATUAJE

Figura: 3 fotografía ALBERTO GARCÍA ALIX Carnaval, 2003

Fuente: revista FOTO No. 263 11/04.PG 71.

La fotografía es la forma directa de capturar la imagen. Dentro del proceso se usa como extensión del trabajo, igual que en esta fotografía en la cual el tatuaje es parte de la imagen, se transforma en un elemento visualmente predominante de la composición (ver figura 3)

En las últimas décadas el tatuaje en Colombia se extiende rápidamente, la ejecución de técnicas de arte en el cuerpo generan cuestionarse sobre su práctica, es importante asumirla con un sentido higiénico para evitar que conlleven ciertos riesgos para la salud. Las personas al decidir tatuar su cuerpo se deben preocupar

no sólo por el diseño. La calidad sanitaria debe ser importante, es indispensable para evitar

posibles riesgos de contagio. De este modo al enseñar fotografías y cuerpos trabajados con procesos correctos, realizados de forma higiénica alertan a las personas a buscar técnicas de tattoo seguras.

3.4 INTRANSIGENCIA, REBELDÍA O CONTROL.

Muchos artistas somatizan la enfermedad, es el caso de Ron Athey, performer norteamericano portador de VIH, que se causa dolor mediante cortes, tatuajes, piercing, entendiendo su cuerpo como una memoria y cartografía de la enfermedad, pero también como símbolo de la intransigencia religiosa.

La medida la da el signo de búsqueda, los individuos están buscando su propia imagen ideando la forma de encontrarse con ellos mismos, no discutir con la técnica es en concreto la manera de reconocer el móvil medio y conductor para la creación plástica, en el caso del tattoo, el arte se debe alimentar del cotidiano, un tribal no es mas que la añoranza del pasado precolombino de la raíz, arrastrada al presente por la rebeldía de la juventud.

Un referente mundial en lo concerniente al arte corporal es Rebecca Horn. Renombrada exponente del Body Art. y de las performances, las cuales se han rodado en cine o vídeo, en los que el cuerpo femenino adquiere un papel central en el desarrollo de la propuesta.

En sus primeros trabajos corporales, realizados en 1968, experimentaba con la extensión del cuerpo humano. Guantes para dedos (1972), por ejemplo, es parte de una performance en la que la artista se pone extensiones en los dedos, realizadas con madera de balsa tocando varios objetos, pero permaneciendo, simbólicamente, a cierta distancia de ellos. Otra propuesta es Unicornio (1971) lleva un cuerno de madera y actúa desnuda en un entorno natural. Tanto Unicornio como Guantes para dedos se registraron en película. Posteriormente incorporó música, como en Diálogo entre dos movimientos (1979), con música de Hans Werner Henze, y en La Ferdinanda, sonata para una villa Medici (1981).

En esta última fase otorgó mayor opulencia a la ropa, para lo que utilizó plumas y gran variedad de substancias, como el mercurio, la tinta, el sulfuro, el carbón, el plomo y el vidrio. Igualmente realizó películas, entre las que sobresale Buster's Bedroom (1990), con Donald Sutherland como protagonista. En las décadas de 1980 y 1990 llevó a cabo environments e instalaciones como El río de la Luna (1992), en el hotel Península de Barcelona.

3.5 COTIDIANO PLÁSTICO

Todos han usado su cuerpo o el cuerpo como medio para expresar un sentimiento un rechazo o simplemente una idea. En el caso de este proyecto espalda, torso, brazos, piernas, todo el cuerpo es el testimonio de un trazo.

Las imágenes del cotidiano son llevadas a la plástica: el dragón, la flor se han involucrado al tatuaje, mas de doce años de desempeño como tatuador influyen directamente sobre la vida, no se debe negar lo que se es cuando salta a la vista.

El tatuaje es agresión, es intercesión, es poesía. Muchas de las prácticas frente al cuerpo en la contemporaneidad son agresivas y el tatuaje según como se le vea lo es, el dolor es esencia pura de este trabajo.

Tanto la creación como la muerte buscan un significado en el arte, La pintura corporal forma parte de él. El desempeño diario es el borrador en el que abundan los bocetos, las correcciones y los gritos, no sólo se tatúa, también se despigmenta. Trabajar con la piel da seguridad pues es un lienzo que no permite error.

4. DIBUJO VIVO E INICIOS DEL PROCESO

Uno de los referentes mas importantes y honestos en este trabajo sin duda debe ser el cotidiano, se vive para crear tatuando para comer. La técnica marca el trabajo. La pintura en el cuerpo respira, el tattoo se pliega con los músculos, disfrutándose desde lo personal. En este caso se lleva al colectivo la imagen de manera fotográfica, pero valida en la medida en que la memoria se debe alimentar.

El uso del vestido es solo una de las formas decorativas del hombre. Además de ello la piel puede desgarrarse, la carne atravesarse, el pelo rizarse, los cuellos perfumarse, las uñas pintarse, las caras empolvarse y los dientes limarse. Algunos de esos adornos corporales se mantienen para toda la vida mientras otros duran solo unas horas, pero todos actúan como dato importante indicando la categoría social, la condición sexual, la agresividad, la fidelidad a un grupo, la disposición amistosa o cualquier otra cualidad del cuerpo decorado.

La trilogía de **Tattoo, testimonio de un trazo** emplea para la obra un trabajo sobre la piel; inicia con una mujer y su espalda tatuada. La imagen de una mujer íntima, erótica, danzando en su espalda un pez entre las olas. Aquí es cuando se sugiere la influencia de los medios. Adriana en este siglo se decidió por una imagen del pasado. Ella es la primera participante de la propuesta, brindó su cuerpo para plasmar en el una imagen inspirada en el movimiento del Ukiyo-e, movimiento del arte japonés, desde el siglo XVII hasta el XIX. (En japonés, 'mundo flotante') un estilo llamado así porque representa las fantasías y las vidas cambiantes de la gente común, cortesanas, de los actores así como de otros habitantes del país. (Ver figura 4)

Figura: 4 Hokusai. La Ola. Grabado.

Fuente: Historia del arte. La Antigüedad Clásica Volumen 2. Editorial Planeta De Agostini, S.A. Barcelona. 1997

Esta obra de Hokusai, La Ola, nos enseña uno de los mejores grabados paisajísticos japoneses. En La ola se muestra el monte Fuji al fondo y en primer plano unas embarcaciones a punto de ser destrozadas por la enorme ola.

En la siguiente imagen se muestra uno de los primeros tatuajes realizados para el proyecto de corte oriental. (Ver figura 5)

Figura: 5 Boceto, tatuaje real.

Fuente: fotografía del autor. Tatuaje real.

El desconocimiento de los propósitos con los que surgieron las prácticas del tatuaje, sumado a la categorización hosca y vulgar, no han permitido su ubicación como actividad artística en la sociedad moderna ya que se identifica o se le atribuye como actividad propia en grupos de personas con baja condición social como obreros, marineros, prisioneros, entre otros. Se le considera como expresión de subcultura. Aquí se desea hacer un aporte en la búsqueda de dignificar la técnica del tatuaje en el entorno.

En la sociedad actual la modalidad de la alteración corporal como uno de los requisitos para la búsqueda de la identidad individual, específicamente los tatuajes no han sido aceptados por un grupo de la sociedad, ni considerados como obra artística, donde prima lo etéreo, ya que lo perpetuo contradice la postmodernidad. Aunque la preocupación por el cuerpo ha adquirido dimensiones nunca antes vistas, desarrollando un culto en torno a él. En este sentido, el cuerpo es el nuevo fin, en un contexto en que ya nada tiene ni una finalidad ni un sentido.

El consumismo, la publicidad y la manipulación de los estilos de vida, condicionan a algunos individuos para que se conviertan en consumidores de objetos que una sociedad ha posesionado como símbolos de poder, modernidad o prestigio, entonces el tatuaje se levanta como paradoja de lo perenne en contra de lo que Alvin Toffler acentúa “úsese y tírese”⁵

⁵ Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

5. PROCESO

Figura: 6 boceto para obra final Luis Arturo Quintero.

Fuente: boceto del autor para obra final.

Este es un boceto para la composición del montaje de la propuesta plástica (Ver figura 6), en el se enseña el dibujo final del tatuaje acompañado por la imagen de fondo que se está utilizando para tal fin.

Una de las razones por las cuales se consideró el nombre **Tattoo, Testimonio de un trazo**, es por que el respira en la piel de la modelo, es la herida deseada del trazo que acentúa al individuo.

Adriana: quería un tatuaje grande que simbolizara tiempo, eternidad; se diseñó en base al arte japonés, se inició con una pez japonés el cual simboliza suerte o fortuna, se utilizó completamente la espalda por el sentido de profundidad. Se inició delineando la figura del pez, acentuando el entorno con delineados de olas,

finalmente se plasmó la letra que simboliza eternidad. Se trabajaron adicionalmente los colores en tonalidades iniciando por el color azul de claro a oscuro, demostrando que es una labor continua de sesiones para color, cada sesión se realizó de 3 a 4 horas. Los tonos se realizan aproximadamente cada 15 días, dependiendo de la sensibilidad y grado de dolor que pueda soportar.

Adriana: trabajadora incansable y dueña de sus sueños.

Edad: 23 años.

Su decisión del tatuaje es porque desea tener en su cuerpo una imagen llamativa.

5.1 TATUAJES ANTERIORES

“Pocas civilizaciones como la nuestra, han llegado en forma tan precisa a crear sus arquetipos plásticos dentro de un ritmo matemático-geométrico que cautive o convenza al espectador sin tretas y sofisticaciones.”⁶ Tan solo es necesario visitar el Mueso del Oro o indagar para encontrar figuras diversas, puntos, líneas, que invitan a ser vistas, llevando al ojo a recorrer el surco negro de nuestro pasado prehispánico. Figuras como el triángulo, círculo o cuadrado se sumergen en diseños orgánicos que adornan los espacios de la América precolombina. En la segunda imagen tatuada se trabajaron este tipo de imágenes que abordan la memoria del continente.

Día a día las personas trabajan puntualmente en la búsqueda de la apariencia perfecta. En algunos casos usan el tatuaje para diferenciarse, pero el hombre precolombino buscaba no sólo la apariencia, él quería encontrar la unión de su espíritu con la tierra; tan místico como el maíz el sentido simbólico del tatuaje se encontraba mucho más allá de lo que aparentaba, el dibujo en el cuerpo alimentaba el espíritu de todo un pueblo y el grano dorado saciaba el hambre.

⁶ PROSHANSKI, Haraona, M. Psicología ambiental. México: Trillos, 1978, p. 187.

Este tatuaje de carácter tribal (ver figura 7), es uno de los realizados en el proceso de taller, en él se ve claramente el uso de figuras geométricas.

Figura: 7 tatuajes de taller

Fuente: archivo del autor

La segunda pieza escogida para el proyecto **Tattoo, Testimonio de un trazo**, es una imagen basada en figuras tribales, de diversas culturas, semejante a un trabajo realizado anteriormente, se buscó crear un conjunto visual entre el fondo de la imagen fotográfica y el dibujo hecho en la piel.

Figura: 8 trabajo anterior

Fuente: archivo del autor

Símbolos orgánicos que invaden el cuerpo de tres sujetos dispuestos en el espacio, plantas de maíz que se bifurcan por la piel recordando el pasado. (Ver figura 8)

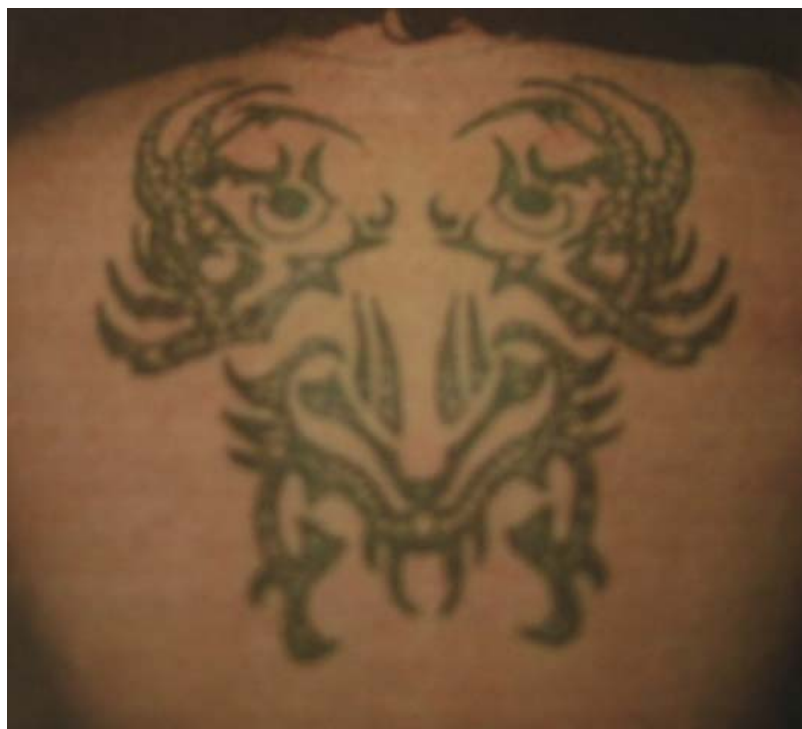
Todo símbolo está cargado de energía. Algunas culturas como la Tayrona sugieren en sus trabajos animales hechos hombres, sucesiones rítmicas abstractas pero lógicas para el hombre prehispánico, buscando explicar con dibujos el acto de creación.

El comportamiento de las personas puede ser influenciado fácilmente, está sujeto a factores externos. Cambios en la apariencia como el tatuaje, son, han sido y serán la excusa perfecta para liberar comportamientos escondidos dentro del ser. “Los comportamientos humanos tienen su equivalente en los animales: la

prudencia, el amor, la traición, etc.”⁷

La anterior afirmación de DARWIN muestra cómo las personas aún en la contemporaneidad desean explorar sobre su animal interior. Es común el tatuaje de los signos del zodiaco o ¿quién no ha visto un delfín en el ombligo? Las personas escogen la figura, en ocasiones dibujan el animal y hasta le confieren desde lo personal un significado a la forma puesta en la piel. (Ver figura 9).

Figura: 9 animales en la espalda

Fuente: archivo del autor.

En el proyecto el tatuaje es personalizado, se elabora según el individuo, pero no sólo es un gusto personal. Se evalúa su vida, se escucha su historia, es terapia

⁷ DARWIN.Charles. El origen del hombre y la selección en relación al sexo. Tomo 1Madrid Ibéricas. 1963

de dolor y una forma de expulsar la rabia de la mente hacia la piel (ver figura 10).

German es el segundo participante, el llegó al proyecto para retocar un tatuaje que tiene en el hombro derecho, éste se había aclarado con el tiempo, para él se realizó una imagen tribal de puntas alargadas que asemejan un mapa. Un tatuaje grande acorde a su cuerpo. Se usó el color negro en una sesión de cuatro horas, su gusto por los tattoo en apariencia recae desde lo espiritual. En este caso el procedimiento se desarrolla con una aguja de calibre más grande para aumentar el grosor de la línea.

Figura: 10 tatuajes sobre tatuaje.

Fuente: fotografía del autor.

El tattoo sobre tatuaje es una práctica constante, algunas personas cubren dolor con una pena más fuerte. Esta práctica es generalmente realizada cuando la

persona desea sustituir una de las figuras sobre su piel, en este momento es cuando se les acerca al proceso de creación, se indaga, se les propone crear nuevas formas consecuentes con los sucesos de su vida, es un ejemplo de ello, el tribal de la figura 10, se está sustituyendo una figura anterior por el diseño tribal escogido.

Figura: 11 boceto para obra final

Fuente: boceto del autor

Este diseño de tatuaje tribal se realizó para una de las piezas finales de la muestra (ver figura 11), en el fondo se puede apreciar la continuación del diseño realizado en el brazo, es la manera de abarcar más que la piel, haciendo lo bidimensional extensión del cuerpo.

Las formas orgánicas tienen cualidades que las asemejan a los recorridos mentales, en el cuerpo cumplen la función de fortalecer el pensamiento del portador del tatuaje. Es un consumo ritual de la forma pura, aquella que contiene cualquier otra forma, un ejemplo de ello podría ser la aplicación de éstas por las

culturas Calima y Quimbaya en donde las continuidades son fundamentales para expresar la vida.

"Los sueños de los hombres empiezan en la naturaleza", esta frase de Kant explica cómo las formas influyen en el diseño de las cosas creadas por el hombre. Los pensamientos se encuentran acompañados de formas puras que alimentan la espiritualidad transformando una simple línea en un sin fin de mensajes capaces de explicar el mundo.

Para entender la importancia del tatuaje en la vida del autor es esencial tener un vistazo de su entorno, taller y vida.

Con el tiempo se ha trabajado con la piel, aprendiendo sobre su funcionamiento descubriendo que es parte del organismo que protege y cubre la superficie del cuerpo, se une, sin fisuras, con membranas mucosas de los diversos canales, en los distintos orificios corporales. Es una barrera protectora contra la acción de agentes físicos, químicos o bacterianos sobre tejidos más profundos, contiene órganos especiales que suelen agruparse para detectar las distintas sensaciones, como sentido del tacto, temperatura y dolor. Cumple un papel importante en el mantenimiento de la temperatura corporal gracias a la acción de las glándulas sudoríparas y de los capilares sanguíneos.

Es importante reconocer a la piel como un órgano indispensable para el funcionamiento del cuerpo, pero en este momento es mucho más: es la herramienta de trabajo. Es el punto de partida para concluir ideas, para plasmar los sueños que el hombre arrastra consigo.

5.2 DONANTES DE PIEL

Para la obtención de participantes dentro del proyecto se efectuó una convocatoria en prensa escrita, ésta tuvo aceptación e incluso particularidades salidas de tono, pero interesantes para evaluar el gusto de las personas por el dolor en su piel. (Ver figura 12)

Figura: 12 Convocatoria en Vanguardia Liberal

The image shows two forms from Vanguardia Liberal newspaper, used for advertising classified ads. Both forms are for 'VENTA PUERTA A PUERTA AVISOS CLASIFICADOS' and include a 'FACTURA DE VENTA' section.

Form 1 (Top):

- Client: **Felipe Julian**
- Phone: **12'892.342**
- Ad Description: **Necesito parejas trabajo universidad, soporte dolor = desnudos, tatuajes, perforaciones 6415335**
- Publication Code: **164**
- Value: **4430**
- IVA: **707**
- Total Value: **5137**

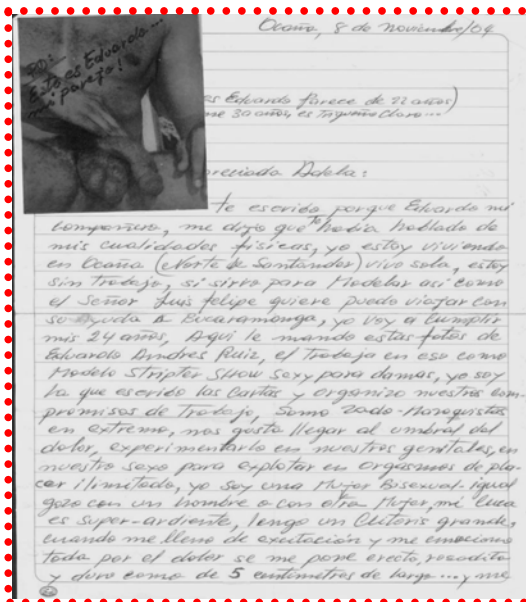
Form 2 (Bottom):

- Client: **Adela Diaz**
- Phone: **12315**
- Ad Description: **Señala personas para hacer desnudas = trabajo universitario 3152145013 = 6328546**
- Publication Code: **164**
- Value: **4720**
- IVA: **757**
- Total Value: **5477**

Fuente: archivo del autor

Uno de los casos más sorprendentes fue la llegada de dos cartas en las cuales, las personas describen de forma minuciosa su gusto por el dolor y el deseo de participar activamente en el proyecto. Se interesaron en el anuncio...los dos jóvenes ocañeros enviaron fotos y una carta explicando sus tendencias sadomasoquistas e interés por el tatuaje el motivo de querer participar en el proyecto (ver figura 13).

Figura: 13 cartas de aspirantes

Fuente: archivo del autor

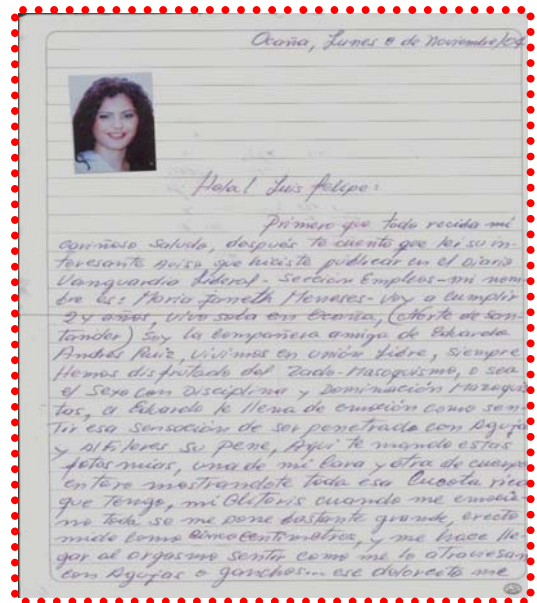
Las cartas más que un punto aislado, son la confirmación de la receptividad de las personas hacia el dolor, el gusto por lo extraño en apariencia.

Establecido el hilo conductor: el cuerpo, sólo faltaba un tema. La identidad personal, la búsqueda de definición propia.

Para la obra tres cosas importantes:

Procurar cubrir los ojos para proteger la identidad, por ser prioridad la relación del tatuaje con el cuerpo.

1. Líneas simbolizando partes del cuerpo de acuerdo a las características físicas y su relación con la persona tatuada, qué simboliza para ellos su tatuaje la relevancia de él en sus vidas.
2. Unas placas marcadas con la actividad de cada uno de ellos. (esta última no quedó para la obra final).

Fuente: archivo del autor

Los tres modelos seleccionados cumplen con los requerimientos básicos para la obra, gracias a ellos se completó el trabajo establecido en el cronograma.

5.3 CERRANDO EL CÍRCULO

El complemento de la trilogía es un tatuaje sencillo, se muestra una mariposa en el pie de la modelo.

La tercera imagen de la muestra plástica, es la más sencilla. Imagen básica sinónimo de libertad se escoge por su cotidianidad, lo simple del dibujo, lo relativamente común y popular de la forma la hace aceptada entre las jóvenes. (Ver figura 14).

Figura 14 boceto del autor.

Fuente: archivo del autor.

Farly: bailarina, estudiante

Deseaba en su piel, algo pequeño y delicado en una parte visible de su cuerpo; seleccionando una mariposa en colores azules, como espíritu de tranquilidad. El procedimiento se realizó durante cuarenta minutos, con tres agujas

Los tres participantes entran en el proyecto debido a su cercanía para realizar la obra, por la ubicación corporal de tatuaje que deseaban; espalda, brazo y pie, además las imágenes realizadas correspondían al ideal del proyecto ellos donaron la imagen, prestando su cuerpo para la realización de **Tattoo, Testimonio de un trazo**

En la propuesta se enseñan tres obras de dimensiones de un metro por setenta centímetros. (Tamaño pliego), una blanco y negro, dos a color.

Las herramientas utilizadas en la elaboración son:

- Pistola profesional de tatuaje, denominada dermógrafo que cumple la función de pigmentar la piel, cuenta con dos bovinas que mueven un eje, éste en su punta contiene agujas que perforan continuamente la piel.
- El pigmento utilizado es llamado kurusumi, de características negro tribal.
- Guantes quirúrgicos.
- Tapa bocas.
- Vaselina como limpiador de residuos de tinta.
- Servilletas.
- Atomizador con agua.
- Lámpara de luz.

5.4 CRITERIOS DE MONTAJE

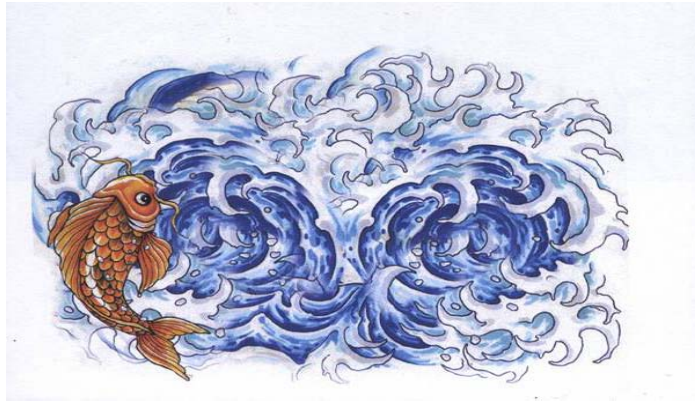
En el encuentro de materiales para la impresión de la imagen, los bocetos pasaron por el papel y lienzo pero se quedó en la fotografía, se buscaba un soporte que permitiera su traslado, durabilidad para comunicar efectivamente.

El montaje del resultado plástico consta de tres imágenes con características bidimensionales las cuales se componen de un fondo que continúa visualmente el diseño de la piel:

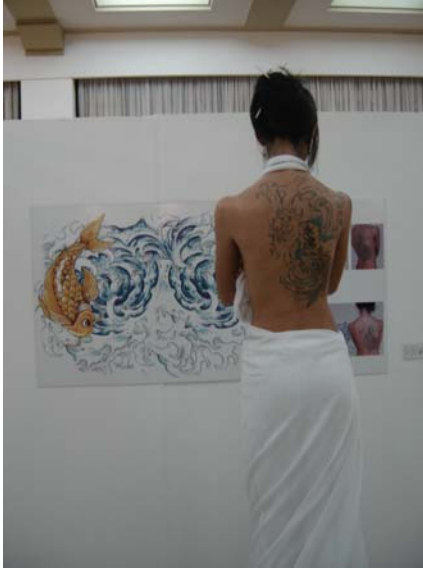
1. Fotografías digitales acompañadas de los protagonistas (donantes de la piel). Creando una relación directa con el tatuaje. (ellos solo acompañan la obra temporalmente) En la parte delantera de la fotografía los participantes se pondrán de pie cumpliendo la función de primer plano. La piel como extensión plástica, la imagen como testimonio y recuerdo.

2. Imágenes del proceso anterior que explican la esencia del proyecto **Tattoo, Testimonio de un trazo**, fotografías de pequeño formato que explican la relación del tatuaje real con la obra que permanecerá expuesta.

Figura 15. bocetos del autor para montaje y muestra del proyecto.

Figuras 16 y 17. Fotografías de la exposición de proyecto de grado

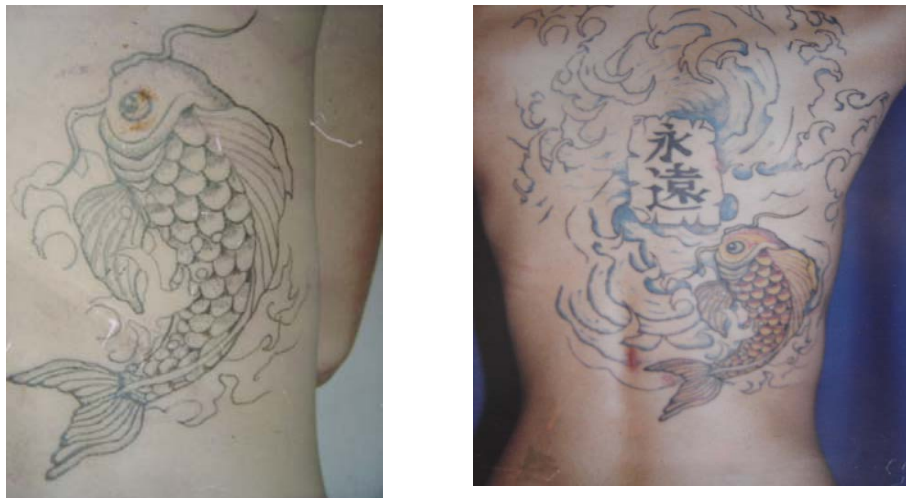

Fuente: archivo del autor.

Se ha mencionado anteriormente que el cuerpo se usa como instrumento de conocimiento, el dolor físico y mental lo marca, las cicatrices realizadas en la piel de los tres modelos expone el trabajo. Es importante ser directo en el lenguaje de exposición; fotografías que son honestas pero bellas en la medida que el dolor no se explota, solo se enseña el resultado. Es el espacio en que la imagen cargada de sensaciones se transforma en el lugar de exaltación de aquello que en apariencia no es permitido.

Es fundamental identificar el cuerpo como fuente inicial del proceso de trabajo y a la vez como resultado final. En estas imágenes se muestra el proceso seguido en la espalda de una de las participantes, (ver figura 18 y 19)

Figura: 18 y 19. Fotografía del proceso.

Fuente: archivo del autor.

5.5 HIGIENE

Las advertencias por parte de las autoridades sanitarias sobre las agujas no son gratuitas, el tatuar pueden ser un medio de propagación de enfermedades infecciosas, sobre todo de la hepatitis. En los últimos tiempos esta costumbre ha ido cayendo en desuso. Las pinturas corporales y los adornos adhesivos que se pueden quitar fácilmente, cada vez se utilizan más. Los tatuajes realizados con aguja se pueden eliminar mediante rayo láser. La conciencia tomada en estos días por la proliferación de enfermedades de transmisión por agujas no es nueva, los pueblos primitivos jamás tomaban la acción de tatuar a la ligera, el ritual contaba con pigmentos preparados únicamente por los sabios, chamanes o ancianos. En muchos casos el tatuador debía pagar con su vida las infecciones o enfermedades que pudiesen ser causadas. De este modo los instrumentos se especializaron para cada una de las funciones, perforar, inyectar o pigmentar.

6. CONCLUSIONES

El cuerpo en la postmodernidad es un espacio metafórico donde se puede representar o intervenir con lo prohibido, lo deseado, lo extasiado, lo negado, lo conocido, lo público, y lo privado, aunque en nuestro medio sea objeto de control social.

En el cuerpo se explora el arte para determinar y especificar las huellas dejadas por la temporalidad o lo eterno, el embellecimiento autónomo de los individuos que buscan ser sujetos únicos en nuestro medio socio cultural.

Las transgresiones corporales en nuestro medio se develan en los cuerpos e imaginarios de nuevas generaciones de hombres y mujeres como modelos de perfección e individualidad. Pues les dan la capacidad de verse únicos en una sociedad que estandariza poniendo etiquetas.

El tatuaje es una acción artística que rompe en esquemas, siendo una paradoja de lo perenne, antípoda de lo ligero, y lo superfluo. Es un indicio o huella hasta la muerte, en la cual el individuo puede decidir sobre la marca que llevará de por vida.

Quedan abiertos los caminos desde lo personal para continuar con la exploración en el cuerpo el dolor y la vida.

BIBLIOGRAFIA

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

CAMÓN; Aznar José. Pintura moderna y surrealista: Expresionismo, pintura, metafísica y surrealismo. Editorial Plaza y Janes S.A. España. 1977.

Enciclopedia EncartaBridgeman Art Library, London/New York/Russell-Cotes Art Gallery and Museum, Bournemouth Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

PROSHANSKI; Haraona, M. Psicología ambiental. México: Trillos, 1978, p. 187

PROYECTO PENTÁGONO; Investigación sobre el arte contemporáneo en Colombia, (Ministerio de cultura de Bogotá), 2002, Espacio entre tejidos: Arte moda y vestido – Javier Gil y Maria Claudia Parias.

Revista FOTO; No. 263 11/04.PG 71.

LAPIZ; Revista internacional de arte, Estéticas paralelas. España: Revista Lápiz año XII, 2003