

BODY CANVAS

La piel como soporte del Arte

Escuela de Bellas artes

Facultad de Humanidades y Artes

UNR

Alumna: Melodi Sol Sade

Directora: Maria del Carmen Suarez

Co- Directora: Alejandra Latino

Rosario, Santa Fe

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I Entre el arte y el prejuicio

- Cuerpo
- Body Art & Body painting

CAPÍTULO II Historia

- Importancia cultural de los tatuajes
- Lo fugaz y lo eterno
- Lo original en la reproducción masiva
- Un arte sin firma

CAPÍTULO III La evolución del tatuaje

- Estilos artísticos en el tatuaje
- primera mujer tatuadora
- Primer estudio de tattoo

CAPÍTULO IV Proyecto personal

- Manifiesto Body Canvas
- Propuesta Artística

CONCLUSIÓN

BIBLIOGRAFÍA

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a las siguientes personas, quienes han sido fundamentales en el recorrido hacia la culminación de mi trabajo de Tesina.

En primer lugar, quiero agradecer a mi profesora y tutora de tesis, Profesora María del Carmen Suárez. Su dedicación, paciencia y conocimientos fueron esenciales para la realización de mi investigación. Gracias a su experiencia en el dibujo logré tener una guía precisa y objetiva para concretar mi tesina.

También quiero agradecer a mi pareja, quien me acompañó y me apoyó en todo momento durante este proceso. Su amor, paciencia y comprensión fueron fundamentales para que pudiera mantenerme enfocada y motivada.

Agradezco a mis colegas tatuadores que me inspiraron con sus trabajos y me brindaron su colaboración para el tema elegido. Sin su apoyo, no hubiera podido completar mi investigación.

Por último, quiero agradecer a mi familia por siempre haber apoyado mi lado artístico. Sus palabras de aliento fueron un gran impulso para mi creatividad y para que pudiera llevar a cabo este proyecto con éxito.

Además, deseo expresar un agradecimiento especial a la co-directora de mi tesina, Profesora Alejandra Latino, cuya participación activa y comprometida fue decisiva en el proceso para culminar mi investigación, se sumó a un trabajo debido a la licencia de la directora, realizado y sin dudar plasmó su perspectiva y colaboración, ya que la Directora se encuentra con licencia. Se convirtió en un gran apoyo para mí. Su experiencia y conocimientos han enriquecido enormemente mi trabajo, aportando una visión valiosa y brindándome una guía invaluable en este proyecto. Agradezco sinceramente tu

dedicación, ha sido un verdadero honor contar contigo como co-directora y estoy profundamente agradecida por tu valiosa contribución.

INTRODUCCIÓN

Desde que descubrí mi pasión por el arte del tatuaje, me he sumergido en un mundo donde la creatividad y la expresión se unen de una manera única. Aunque inicialmente comencé a tatuar como un hobby, me he dado cuenta de que esta forma de arte es mucho más que eso; es una pasión ardiente que me impulsa a explorar y comprender el poder del arte en el cuerpo de otra persona, en una manifestación eterna.

Mi experiencia como tatuadora me ha llevado a reflexionar sobre el papel que el tatuaje juega en el contexto artístico y cómo se relaciona con otros medios de expresión. Me sorprendió descubrir que, a pesar de la importancia y la prevalencia del tatuaje en nuestra sociedad, en la facultad de arte no se aborda de manera significativa. El tatuaje es una de las primeras formas de arte dibujada directamente sobre el cuerpo humano, y tanto el tatuador como el tatuado son artistas en su propia medida.

Motivada por mi amor por el tatuaje y la necesidad de explorar más a fondo su importancia artística, me embarqué en la realización de esta tesina. A través de este estudio, espero arrojar luz sobre el impacto cultural, emocional y artístico del tatuaje, así como profundizar en la relación única entre el tatuador y el tatuado. Esta investigación no solo me permitirá comprender mejor mi pasión, sino también contribuir al diálogo en la comunidad artística sobre esta forma de expresión tan fascinante y en constante evolución.

El tatuaje ha sido una forma de arte y autoexpresión que ha existido durante siglos, y evolucionado en forma sorprendente a lo largo de los años. Desde su origen como un símbolo de pertenencia a un grupo o tribu, hasta convertirse en una forma de arte individual y personal, los tatuajes han dejado una marca indeleble en la historia de la

humanidad. En esta tesis, se promueve el conocimiento del arte del tatuaje y su importancia cultural, así como su evolución a través del tiempo.

El Capítulo I, "Entre el arte y el prejuicio", se trata el cuerpo como un lienzo para el arte y la forma en que el tatuaje y el body painting se han utilizado para decorar y embellecer la piel humana. Como también incluye la revisión de la evolución del tatuaje y de cómo ha pasado de ser un signo de pertenencia a una tribu a una forma de arte personal y expresivo.

En el Capítulo II, "Historia", este capítulo examina la importancia cultural de los tatuajes en diferentes culturas y a través de la historia: Cómo han sido utilizados para marcar momentos importantes en la vida de una persona, como el nacimiento o la muerte, y cómo han sido utilizados como símbolos de rango o estatus en diferentes culturas. La dicotomía entre la fugacidad y la eternidad de los tatuajes, y cómo los mismos pueden representar tanto lo efímero como lo permanente.

El Capítulo III, "Estilos artísticos en el tatuaje", se centra en los diferentes estilos artísticos utilizados en el tatuaje, desde el tradicional hasta el moderno. Además se destacan en este punto a la primera mujer tatuadora y al primer estudio de tatuajes, así como la importancia de estos hitos en la evolución de este arte.

Por último, en el Capítulo IV, constituido por mi producción como tatuadora y la creación de el "Manifiesto Body Canvas" acompañado de un proyecto artístico, para realzar su importancia en la comunidad del tatuaje y lograr la legitimación Académica. Con este proyecto buscó promover la inclusión y la aceptación en la comunidad del tatuaje, así como su importancia como forma de autoexpresión y empoderamiento personal.

En pocas palabras, esta investigación consiste en la exploración del tatuaje en pos de resaltar su importancia cultural y artística. Desde sus orígenes como símbolo tribal hasta su uso como forma de autoexpresión y arte personal, el cual ha dejado una huella duradera en la historia y la cultura humanas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Identificar y analizar los diferentes motivos culturales y personales que han llevado a la creación de tatuajes a lo largo de la historia.
2. Estudiar los cambios en la percepción social de los tatuajes a lo largo del tiempo y su relación con el arte y la autoexpresión.
3. Analizar la evolución del proceso y las técnicas utilizadas para crear tatuajes, incluyendo el body painting.
4. Estudiar la influencia de los estilos artísticos en el tatuaje y su evolución, incluyendo el estilo tradicional, japonés, biomecánico, realista, entre otros.
5. Analizar la importancia de los primeros estudios de tatuajes y la primera mujer tatuadora en la evolución del arte del tatuaje.
6. Producción artística y Manifiesto Body Canvas-.

METODOLOGÍA

La investigación se llevó a cabo mediante un enfoque cualitativo, utilizando una revisión bibliográfica y análisis de caso como métodos principales de recolección de datos.

La revisión bibliográfica se focalizó en los temas existentes sobre el arte del tatuaje, su evolución histórica, su importancia cultural, los diferentes estilos artísticos, la primera mujer tatuadora, el primer estudio de tatuajes y el manifiesto Body Canvas. Se llevará a cabo una revisión exhaustiva de la literatura relevante en libros, artículos académicos, revistas y publicaciones en línea.

Se utilizó el análisis de casos para examinar ejemplos específicos del arte del tatuaje y su evolución en diferentes culturas y períodos de tiempo. Se seleccionaron casos que representen los diferentes estilos artísticos y que muestran la evolución del arte del tatuaje a lo largo del tiempo. Además, hable con tatuadores y visite estudios de tatuajes para recopilar información adicional sobre el arte del tatuaje y sus prácticas actuales.

CAPITULO I

"(...) el tatuaje ha pasado de ser un signo de marginalidad a ser una expresión artística legítima que ha encontrado su lugar en el mundo del arte contemporáneo"¹

Los prejuicios por los tatuajes se remontan a muchos años atrás y han variado según la época y la cultura. Históricamente, han sido utilizados como una forma de identificación de grupos, tribus o pandillas, así como para simbolizar la pertenencia a una determinada religión o creencia.

En algunas culturas antiguas, como la egipcia y la polinesia, eran considerados símbolos de estatus y poder. Sin embargo, en la cultura occidental, los tatuajes han sido objeto de prejuicios y estereotipos negativos, como asociarse con la delincuencia, la rebeldía y la marginalidad.

En la década de 1950, comenzaron a ser vistos como un símbolo de la cultura de la contracultura y la rebeldía juvenil, lo que aumentó aún más su estigma social. En algunos países, los tatuajes incluso han sido prohibidos en ciertos trabajos o profesiones, como en las fuerzas armadas o en algunos empleos gubernamentales.

Hoy en día, aunque la percepción social de los tatuajes ha cambiado en muchos lugares, todavía existen prejuicios y estigmas relacionados con ellos en algunas partes del mundo. Además, hay algunas culturas y religiones que consideran los tatuajes como inapropiados o prohibidos.

En cuanto a quiénes eran juzgados por tener tatuajes, históricamente, las personas que se tatuaban eran principalmente marineros, soldados, delincuentes y marginados

¹ García, D. (2015). Tatuajes y arte contemporáneo: de la marginalidad a la legitimidad. En B. G. Paredes, J. J. Rojo & F. A. Pérez (Eds.), *Arte y cultura en la sociedad de la información* (pp. 143-153). Ediciones Universidad de Salamanca.

sociales. En la cultura occidental actual, cualquier persona puede tener un tatuaje, aunque todavía hay estereotipos y prejuicios en algunos sectores de la sociedad.

Aun cuando la percepción social ha mejorado en muchas partes del mundo, todavía existen estereotipos y prejuicios relacionados con ellos en algunas partes del mundo y en algunos sectores de la sociedad. Algunos de los aspectos negativos vinculados a esta práctica:

1. Los tatuajes son asociados con la delincuencia y la violencia.
2. Los tatuajes son asociados con la falta de profesionalismo y la dificultad para conseguir trabajo.

3. Los tatuajes son vistos como una forma de rebeldía o provocación.
4. Los tatuajes son considerados poco estéticos o vulgares.

En algunos lugares del mundo, especialmente en países con fuertes tradiciones religiosas, los tatuajes pueden ser vistos como inapropiados o incluso tabú. Por ejemplo, en algunos países musulmanes, los tatuajes son vistos como una violación del cuerpo y la religión, mientras que en Japón, los tatuajes han sido tradicionalmente asociados con los miembros de la yakuza, la mafia japonesa.

En general, se puede decir que los prejuicios contra los tatuajes son más comunes en las generaciones mayores, mientras que las generaciones más jóvenes suelen tener una percepción más positiva de ellos. Sin embargo, esto no es una regla fija y puede variar según la cultura y la ubicación geográfica.

El aumento de personas con tatuajes en profesiones como la medicina y otras áreas profesionales puede deberse a varios factores. Uno de ellos es que los tatuajes ya no son vistos como algo exclusivo de ciertos grupos o subculturas, sino que se han vuelto más populares y aceptados en la sociedad en general.

Además, la cultura del tatuaje ha evolucionado en las últimas décadas, y muchas personas ahora ven los tatuajes como una forma de expresión personal y artística. Por lo tanto, muchas personas con tatuajes pueden sentir que no hay ninguna razón por la cual sus tatuajes deban interferir con sus habilidades o competencia profesional.

También puede ser que las generaciones más jóvenes, que crecieron en una época en la que los tatuajes son más aceptados socialmente, están entrando en profesiones como la medicina y otros campos profesionales. Es posible que estos jóvenes profesionales vean los tatuajes de manera diferente a sus predecesores y no consideren que tener un tatuaje afecte su capacidad para ser un buen médico o profesional en su campo.

En general, la aceptación de los tatuajes en el lugar de trabajo está en aumento, y muchas empresas y organizaciones están adoptando políticas más liberales en cuanto a

los tatuajes visibles. Por lo tanto, es posible que veamos cada vez más personas con tatuajes en diferentes profesiones y trabajos en el futuro.

CUERPO

Hay una dicotomía entre el artista pictórico y el artista tatuador, si bien ambos utilizan una herramienta para pintar, el primero elige un soporte, piensa una idea, y elige que hacer y con que colores y pinceles trabajar, en cambio, al artista tatuador lo elige el soporte -persona-, y es el mismo soporte -persona- quien elige que va a pintarse. Si bien existe el término *free hands* que significa que el tatuador dibuja y pinta directamente sobre la piel sin necesidad de una plantilla prediseñada, quien da el consentimiento sigue siendo el soporte, es decir, el portador del cuerpo.

El cuerpo humano ha sido utilizado como medio artístico desde tiempos prehistóricos, cuando los seres humanos pintaban y grababan imágenes en sus cuerpos como parte de rituales y ceremonias. Desde entonces, el uso del cuerpo como medio artístico ha evolucionado y expandido, dando lugar a nuevas formas de expresión creativa.

Hoy en día, la pintura corporal, el tatuaje, la escultura corporal y el performance son algunas de las formas más populares de utilizar el cuerpo humano como medio artístico. Estas formas de arte permiten a los artistas utilizar el cuerpo humano como lienzo, herramienta y objeto de su creación.

La pintura corporal es una forma de arte que implica pintar diseños y patrones directamente sobre la piel humana. La pintura corporal puede ser utilizada para crear

diseños intrincados y detallados que cubran todo el cuerpo o para destacar y resaltar ciertas partes del cuerpo.

El tatuaje es otra forma popular de utilizar el cuerpo como medio artístico. Los tatuajes implican la inserción de pigmentos en la piel utilizando agujas y tinta. Los tatuajes pueden ser pequeños y simples o grandes y complejos, y pueden ser utilizados para crear diseños que reflejen la personalidad, la historia o la cultura de la persona.

La escultura corporal es una forma más radical de arte corporal que implica la modificación permanente del cuerpo humano. Las esculturas corporales pueden incluir la eliminación de partes del cuerpo, la adición de piezas de metal o la modificación de huesos y tejidos blandos para crear formas esculturales únicas.

La performance es otra forma popular de utilizar el cuerpo como medio artístico. El performance implica la creación de una obra de arte que involucra el cuerpo humano como herramienta de expresión. Los artistas de performance utilizan su cuerpo para crear obras de arte que pueden incluir danza, teatro, música y más.

Una artista reconocida en el mundo academicista es Orlan, una reconocida artista francesa nacida en 1947. Su obra se ha destacado por explorar la intersección entre el arte, la tecnología y el cuerpo humano. Es especialmente conocida por su controvertido proyecto titulado "The Reincarnation of Saint Orlan" (La Reencarnación de Santa Orlan). En este proyecto, Orlan sometió su propio cuerpo a una serie de intervenciones quirúrgicas y procedimientos estéticos para modificar su apariencia y transformarse en una "obra en curso". A través de estas transformaciones, buscaba cuestionar los ideales de belleza y los estándares impuestos por la sociedad, y desafiar la noción tradicional del cuerpo como un objeto inmutable.

Pero, si modificar tu cuerpo legitima un lugar como artista, ¿porque nunca oímos hablar de Antony Loffredo en la facultad? También conocido como "The Black Alien Project", es una figura pública conocida por haberse sometido a una serie de modificaciones extremas en su cuerpo, incluyendo tatuajes y procedimientos de modificación corporal. A través de estas modificaciones, ha buscado transformar su apariencia para parecerse a un ser extraterrestre o alienígena. Entre sus modificaciones más notables se incluyen la eliminación de la nariz, la bifurcación de la lengua, la escisión de la parte superior de las orejas y una extensa tatuaje negro que cubre gran parte de su cuerpo. Sus transformaciones han generado controversia y han llevado a debates sobre la ética y los límites de la modificación corporal.

Anthony Loffredo plantea preguntas sobre los límites del arte y cómo se define y legitima en la actualidad. Ambos casos -Orlan y Loffredo- reflejan la diversidad del arte y cómo las acciones del cuerpo pueden ser interpretadas y debatidas dentro del contexto artístico.

En síntesis, el cuerpo humano ha sido utilizado como medio artístico durante siglos, y ha evolucionado y expandido para incluir formas de expresión creativa como la pintura corporal, el tatuaje, la escultura corporal y el performance. Estas formas de arte permiten a los artistas utilizar el cuerpo humano como lienzo, herramienta y objeto de su creación, y han dado lugar a una gran variedad de formas de expresión artística.

"Cada vez son más las voces que defienden el valor artístico del tatuaje, que consideran que el cuerpo humano puede ser un soporte más de creación y que buscan legitimar el tatuaje como una manifestación artística de pleno derecho"²

² Delgado, M. (2019). Historia del tatuaje: del estigma a la moda. Editorial Planeta. (pp.47)

BODY PAINTING, BODY ART

La historia de la pintura corporal se remonta a miles de años atrás y ha sido practicada por diversas culturas en todo el mundo. La pintura corporal es una forma de arte y expresión personal que se utiliza para ceremonias, rituales, decoración, guerra y otros propósitos.

En África, la pintura corporal ha sido practicada durante siglos como parte de la cultura y tradiciones tribales. Los diseños y patrones de pintura corporal a menudo tienen significados simbólicos y se utilizan en ceremonias y rituales importantes.

En las culturas indígenas de América del Norte y del Sur, la pintura corporal también ha sido una forma importante de expresión y tradición. Los diseños a menudo representan animales, plantas y símbolos espirituales, y se utilizan en ceremonias y rituales religiosos.

En la Polinesia, la pintura corporal ha sido una forma de arte y expresión personal durante siglos. Los diseños a menudo incluyen formas geométricas y simétricas, y se utilizan en ceremonias y rituales importantes.

En la antigua India, la pintura corporal se utilizaba como parte de la práctica religiosa del hinduismo, y a menudo se aplicaba en festivales y celebraciones importantes. Los diseños a menudo incluyen símbolos religiosos y patrones intrincados.

En la cultura occidental moderna, la pintura corporal se ha convertido en una forma popular de arte y entretenimiento. La pintura corporal se utiliza a menudo en festivales y eventos de música, así como en competencias de pintura corporal.

En resumen, la pintura corporal ha sido practicada por diversas culturas en todo el mundo y ha sido utilizada para una variedad de propósitos, incluyendo ceremonias,

rituales, guerra, decoración y expresión personal. A través de la historia, la pintura corporal ha evolucionado y cambiado, pero sigue siendo una forma única y duradera de arte y expresión personal.

La pintura corporal artística se caracteriza por diseños intrincados y elaborados que a menudo se extienden por todo el cuerpo. Los artistas de la pintura corporal utilizan una variedad de técnicas, incluyendo pincel, esponja, aerógrafo y plantillas, para crear diseños únicos y personalizados.

El movimiento de la pintura corporal artística ha llevado a una mayor experimentación con materiales y técnicas. Los artistas utilizan una amplia variedad de pinturas y pigmentos, así como otros materiales, como adhesivos, brillos y adornos, para crear diseños únicos y espectaculares.

Hay muchos artistas talentosos en la pintura corporal en todo el mundo. Algunos de los artistas más reconocidos en el campo incluyen:

1. Joanne Gair: es una artista de Nueva Zelanda que ha trabajado en la industria de la moda y la belleza durante más de 30 años. Es conocida por sus diseños intrincados y detallados en la pintura corporal, y ha trabajado con celebridades como Demi Moore y Heidi Klum.

2. Craig Tracy: es un artista de Louisiana que ha creado algunos de los diseños de pintura corporal más impresionantes y realistas del mundo. Sus diseños incluyen animales, paisajes y diseños abstractos.

3. Emma Hack: es una artista australiana que se especializa en la pintura corporal y la fotografía. Es conocida por sus diseños camuflados que hacen que los modelos parezcan parte del fondo.

4. Johannes Stötter: es un artista de Austria que se especializa en la pintura corporal y el body art. Es conocido por sus diseños de animales y paisajes que hacen que los modelos parezcan parte de la naturaleza.

5. Bella Volen: es una artista búlgara que ha trabajado en la industria de la moda y la publicidad. Es conocida por sus diseños abstractos y geométricos que utilizan una amplia variedad de colores y patrones.

Estos son solo algunos de los muchos artistas talentosos en la pintura corporal. Cada uno tiene su propio estilo y enfoque único, y han contribuido a la evolución y el crecimiento del arte de la pintura corporal en todo el mundo.

Hay dos estilos de arte legitimado como tal, los cuales están ligados completamente al cuerpo, que son el Bodypainting y el body art, si bien ambos proponen el cuerpo como soporte artístico, tienen diferentes características, uno se basa exclusivamente en el cuerpo como soporte pictórico, mientras que el otro incluye muchas más expresiones artísticas con/en el cuerpo como eje central.

Body art (arte corporal) es una forma de arte en la que el cuerpo humano es utilizado como soporte o medio para crear una obra de arte. El cuerpo se convierte en una especie de lienzo en el que se realizan diferentes diseños, patrones o imágenes utilizando diferentes técnicas y materiales.

El body art puede ser temporal o permanente. El body art temporal incluye el maquillaje, el body painting, los tatuajes temporales y las modificaciones corporales temporales, como el piercing o las prótesis. Estas técnicas se utilizan para crear diseños efímeros que pueden ser eliminados o cambiados fácilmente.

El body art permanente incluye los tatuajes y las modificaciones corporales permanentes, como la escarificación y la implantación de joyas. Estas técnicas implican cambios permanentes en el cuerpo y requieren un mayor compromiso y cuidado por parte del individuo.

El body art tiene una larga historia en muchas culturas y ha sido utilizado con diferentes propósitos, desde la expresión artística hasta el ritual y la identidad cultural. En la actualidad, el body art se ha convertido en una forma de expresión personal y una forma de desafiar los estereotipos de belleza y las normas sociales.

En conclusión, el body art es una forma de arte que utiliza el cuerpo humano como medio de expresión. Esta forma de arte puede ser temporal o permanente y tiene una larga historia en muchas culturas diferentes. El body art es una forma de expresión personal y puede ser utilizada para desafiar las normas sociales y los estereotipos de belleza.

El body art es una forma de arte en la que el cuerpo humano es utilizado como soporte o medio para crear una obra de arte. En el mundo del body art, hay muchos artistas talentosos que han creado diseños únicos y sorprendentes en el cuerpo humano.

Algunos de los artistas de body art más reconocidos incluyen a Yves Klein, que fue uno de los primeros artistas en utilizar el cuerpo humano como soporte en su obra; Marina Abramovic, que es conocida por sus performances de larga duración que implican la interacción con el cuerpo humano; y Ron Athey, cuyo trabajo se centra en la escarificación y otras formas de modificación corporal.

También hay muchos artistas de body painting y maquillaje que han creado diseños impresionantes en el cuerpo humano, como Joanne Gair, que ha trabajado con

celebridades y en proyectos de publicidad; Craig Tracy, que ha creado obras de arte corporal que parecen desafiar la realidad; y Emma Fay, cuyo trabajo se centra en la creación de diseños temáticos y de fantasía en el cuerpo humano.

En el mundo del tatuaje, hay muchos artistas talentosos que han creado diseños impresionantes en la piel humana. Algunos de los tatuadores más reconocidos incluyen a Kat Von D, que ha sido parte del programa de televisión "L.A. Ink" y ha tatuado a muchas celebridades; Paul Booth, cuyo trabajo se centra en diseños oscuros y góticos; y Ami James, que también ha aparecido en varios programas de televisión y ha tatuado a muchas celebridades y personalidades importantes.

Artistas del tatuaje se mezclan con artistas de la performance, cuando en realidad deben tener su categoría propia, por su historia, por lo cual mi proyecto se titula Body Canvas -cuerpo soporte- haciendo referencia a las disciplinas legitimadas académicamente ya mencionadas.

CAPITULO II

El tatuaje tiene una rica historia que abarca muchas culturas y períodos de tiempo diferentes. Desde el antiguo Egipto hasta la América moderna, los tatuajes han tenido varios significados y significados a lo largo de la historia.

El antiguo Egipto es una de las primeras civilizaciones conocidas que practicaron el tatuaje. Los tatuajes a menudo se asociaban con creencias religiosas y espirituales y se usaban para indicar el estatus social. Se sabía que las mujeres egipcias tenían tatuajes de la diosa Hathor en los muslos, que se creía que brindaban protección durante el parto.

En la momia de Amunet y Asechond se encontraron puntos y líneas tatuadas en sus cuerpos, con esto se llegó al consenso que eran las sacerdotisas quienes se tatuaban. Luego se utilizaba la técnica de henna y agujas de oro, también se cree que lo utilizaban como fin mágico.

En la cultura polinesia, el tatuaje era una forma de arte muy respetada y se usaba como una forma de marcar eventos importantes de la vida. Los diseños a menudo eran intrincados y significativos, y representan diferentes aspectos de la vida del individuo, como su familia, tribu y creencias espirituales. El tatuaje también se consideraba un rito de iniciación y un símbolo de estatus social.

En Japón, los tatuajes tenían un significado cultural diferente. Durante el período Edo, los tatuajes se asociaron con el inframundo criminal y se usaron para marcar a las personas que habían cometido delitos. Sin embargo, los tatuajes también se convirtieron en una forma popular de expresión artística durante este tiempo, con diseños elaborados que cubrían grandes porciones del cuerpo.

En las culturas occidentales, los tatuajes no se hicieron populares hasta finales del siglo XIX. Durante este tiempo, los marineros y los soldados a menudo se tatuaban como

una forma de conmemorar sus viajes y servicios. El tatuaje se hizo más común en el siglo XX, con muchas celebridades y músicos luciendo tatuajes como una forma de autoexpresión.

El tatuaje también ha desempeñado un papel importante en las sociedades tribales de África y América del Sur. En estas culturas, los tatuajes se usaban para marcar la transición de la niñez a la edad adulta y, a menudo, se asociaban con creencias y rituales espirituales.

En el Norte de América, se consideraba un rito simbólico, para poder superar obstáculos en la vida, también se lo asociaba a lo religioso como a lo mágico. Por otra parte, en el centro de América ocupaba el rol religioso, ya que era común entre los nativos que para rendir tributo a dioses se tatuaban ellos y tatuaban a los niños imágenes de los dioses.

Era utilizado en Grecia y Roma como castigo para esclavos y criminales, pero se comenzó a abandonar la práctica, y Constantino I emite un decreto que prohíbe la actividad.

Los marineros extendieron esta costumbre por todo el mundo, destacando al Capitan Cook, que introdujo en la sociedad occidental el rito y las costumbres. En la actualidad los tradicionalistas, los de alta sociedad, las mujeres, los hombres, los jóvenes, los presos, los policías, etc.cualquiera sea la ocupación, grupo o disciplina que desarrolle puede estar tatuado, si bien se popularizó y no importa la clase social ni si perteneces a una tribu, están quienes lo siguen utilizando para identificarse por alguna razón, por ejemplo los presos suelen usar una tecnica mas rudimentaria, “tumbera” si se quiere, y suelen tatuarse una lagrima en la cara representando a quienes han asesinado.

Ahora bien, el tatuaje en cualquiera de sus definiciones, curativo, mágico, costumbre, religioso, rito, castigo, etc por una razón o por otra omitimos tales trabajos como arte, sin embargo lo que fue variando fue el surgimiento de nuevos estilos pictóricos. Así como estudiamos a lo largo de la carrera diversos movimientos vanguardistas que se fueron desarrollando, paralelamente, el tatuaje seguía desarrollándose a las sombras de estos.

A lo largo de la historia, los tatuajes han tenido diferentes significados e importancia según la cultura y el período de tiempo. Si bien los tatuajes alguna vez se asociaron con la criminalidad y la desviación social, desde entonces se han convertido en una forma ampliamente aceptada de autoexpresión y estilo personal. La historia del tatuaje es un tema fascinante y complejo que refleja la diversidad y riqueza de la cultura humana.

A partir del siglo V a.c el tatuaje empieza a tener acceso gracias a , rutas comerciales de India, Japón y China. En Japón se utilizaba para marcar a los criminales quienes eran aislados por sus familias, es decir se utilizaba como castigo. La mafia Japonesa la utilizaba para mostrar su grandeza, valentía y lealtad a la mafia, pero a partir del siglo XVIII el gobierno del emperador Mutsuhito el significado cambia, se convierte en arte gracias a creencias supersticiosas, pero en 1842 el mismo emperador prohíbe la práctica por considerar que daba una mala impresión, de salvajismo a los extranjeros, y esto perjudicaba el comercio.

Si buscamos Arte en el diccionario la definición es clara; “Actividad en la que el hombre recrea, con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas valiéndose de la materia, la imagen o el sonido.” Es decir, arte es cuando

quien lo realiza lo hace con una intención artística, pero eso es solo en la teoría. En realidad las cosas son un poco mas complicadas.

Si bien el término Arte en la antigüedad se refiere a manualidades y luego fue mutando y abarcando lo que pertenecía a techne, las artes mayores, hoy se consideran como primeros indicios de expresiones artísticas las pinturas rupestres encontradas en cavernas, de más de 3000 a.c. En las mismas se encontraban escenas de la vida cotidiana.

Entonces aquí es donde surge la pregunta, ¿porque no es considerado el tatuaje como primer indicio del dibujo? Es decir, si el punto y la línea son el surgimiento del dibujo, ¿no es acaso un tatuaje de puntos y líneas hallado hace 5000a.c suficiente muestra de un indicio artístico?

Podemos decir que no, porque ese tipo de tatuajes tenía un fin curativo, y podía asimilarse a la acupuntura y la misma no es un arte si no una medicina occidental, que la diferencia con las cavernas es que hay dibujos figurativos, se cuenta una historia, y el soporte no es un ser humano. Pero, esta respuesta me obligaría a pensar: ¿que pasa con la abstracción? que pasa con las performances? ¿que pasa con aquellos artistas que nos muestran como tales y ponen su cuerpo para que otras personas trabajen en ellos? ¿Es acaso más artista quien pone el cuerpo o quien trabaja en él? No es mi intención entrar en estos debates, dejo de lado entonces cuando se dieron los primeros indicios del arte, para dar lugar al tatuaje como un fin estético, y así si, poder desarrollar el porque el tatuaje debe ser nombrado como arte mayor.

IMPORTANCIA CULTURAL DEL TATUAJE

Los tatuajes han tenido una variedad de significados culturales a lo largo de la historia y en diferentes culturas. En algunas sociedades, los tatuajes se usaban con fines espirituales y religiosos, mientras que en otras se usaban para indicar el estatus social o como una forma de expresión artística.

Uno de los significados culturales más comunes de los tatuajes es su asociación con la espiritualidad y las creencias religiosas. Como mencione anteriormente en el antiguo Egipto, los tatuajes se usaban como una forma de conectarse con los dioses y, a menudo, se los consideraba un símbolo de protección. De manera similar, en las culturas polinesias, se creía que los tatuajes tenían un significado espiritual y, a menudo, se usaban para representar una conexión con el mundo natural y los dioses.

En muchas culturas tribales, los tatuajes se usaban como una forma de significar eventos importantes de la vida y ritos de iniciación. Por ejemplo, en la cultura maorí de Nueva Zelanda, los tatuajes conocidos como moko se usaban para marcar eventos importantes como el nacimiento, la pubertad y el matrimonio. De manera similar, en la cultura Dayak de Borneo, los tatuajes se usaban para indicar el estatus social y solo los usaban los miembros de la nobleza.

Los tatuajes también se han utilizado como una forma de expresión artística en muchas culturas a lo largo de la historia. En Japón, los tatuajes conocidos como irezumi se usaban para crear diseños elaborados que cubrían grandes porciones del cuerpo. Estos tatuajes fueron vistos como una forma de expresar la individualidad y, a menudo, los usaban miembros del inframundo criminal. De manera similar, en las culturas occidentales, los tatuajes se han convertido en una forma popular de autoexpresión y

estilo personal, y las personas se tatúan como una forma de conmemorar eventos importantes de la vida o simplemente para expresarse.

En algunas culturas, los tatuajes también se han asociado con la desviación social y la criminalidad. Por ejemplo, en Japón durante el período Edo, los tatuajes se usaban para marcar a los delincuentes y se consideraban un símbolo de su comportamiento desviado. De manera similar, en las culturas occidentales, los tatuajes alguna vez se asociaron con ciclistas y otros grupos de contracultura.

En general, el significado cultural de los tatuajes varía mucho según la cultura y el período de tiempo. Si bien los tatuajes pueden haber estado asociados con la delincuencia y la desviación social en el pasado, desde entonces se han convertido en una forma ampliamente aceptada de autoexpresión y estilo personal. Los tatuajes continúan ocupando un lugar importante en muchas culturas, sirviendo como una forma de conectarse con el mundo espiritual, significar eventos importantes de la vida o simplemente para expresarse.

LO FUGAZ Y LO ETERNO

Lo fugaz y lo eterno son dos conceptos opuestos que se utilizan en el mundo del arte para describir diferentes aspectos de una obra de arte. Lo fugaz se refiere a aquello que es temporal, efímero o transitorio, mientras que lo eterno se refiere a aquello que es duradero, permanente o inmutable.

En el arte, lo fugaz puede manifestarse de diferentes maneras, como en las obras que utilizan materiales perecederos, como frutas o flores, o en las obras que capturan momentos o impresiones fugaces, como en el impresionismo. Lo fugaz también puede

referirse a las tendencias y modas que son populares en un momento determinado pero que pueden desaparecer con el tiempo.

Por otro lado, lo eterno se refiere a aquello que es intemporal, que trasciende el tiempo y el espacio. En el arte, lo eterno puede manifestarse en obras que representan temas universales, como el amor, la muerte o la religión, o en obras que han perdurado a través del tiempo y siguen siendo relevantes en la actualidad.

¿Es el tatuaje eterno o fugaz? Las razones por las cuales una persona puede querer hacerse un tatuaje son muy variadas y personales. Algunas personas pueden querer un tatuaje como una forma de expresión artística, para honrar a alguien o para conmemorar un evento significativo en sus vidas. Otros pueden querer un tatuaje simplemente por su aspecto estético o para sentirse más seguros de sí mismos. "Los tatuajes en la piel, además de ser una forma de arte, son una expresión personal que tiene diferentes significados para cada individuo. Los tatuajes pueden ser una forma de honrar a alguien, de recordar un momento o una experiencia importante, o simplemente de adornar el cuerpo. Lo que es importante destacar es que los tatuajes son una elección personal y cada uno tiene derecho a decidir lo que quiere hacer con su cuerpo. En la actualidad, los tatuajes han perdido su estigma negativo y son considerados una forma legítima de expresión artística y personal."³

Los tatuajes también pueden ser utilizados como una forma de identidad o pertenencia a un grupo, subcultura o tribu. Por ejemplo, algunas personas pueden hacerse tatuajes que representen su religión, su cultura o su equipo deportivo favorito. También pueden hacerse tatuajes en memoria de un ser querido que haya fallecido.

³ Aguilar, J.C. (2009). Tatuajes: la piel como soporte de la expresión personal. Madrid, España: La Esfera de los Libros.

Además, los tatuajes también pueden ser una forma de hacer una declaración política o social. Por ejemplo, algunas personas pueden hacerse tatuajes que representen su lucha contra la injusticia social, el racismo o la discriminación.

En general, las intenciones detrás de hacerse un tatuaje son muy personales y pueden variar ampliamente de una persona a otra. Sin embargo, es importante que cualquier persona que decida hacerse un tatuaje lo haga de manera informada y consciente de los riesgos potenciales y las implicaciones a largo plazo.

Un tatuaje es una marca permanente en la piel. Esto se debe a que los pigmentos del tatuaje se inyectan en la dermis, la capa de la piel debajo de la epidermis. La dermis es una capa profunda y estable de la piel que no se renueva con la misma frecuencia que la epidermis, lo que significa que los pigmentos del tatuaje quedan atrapados en la piel y no se eliminan de manera natural.

Aunque los tatuajes son técnicamente permanentes, pueden desvanecerse o cambiar con el tiempo debido a la exposición al sol, el envejecimiento de la piel, cambios en el peso corporal o la calidad de la tinta utilizada. Además, algunas personas pueden desarrollar una reacción alérgica a la tinta del tatuaje, lo que puede provocar la formación de cicatrices y una apariencia descolorida del tatuaje.

Sin embargo hoy en día hay opciones para eliminar o reducir su apariencia. Los métodos más comunes incluyen la eliminación láser y la eliminación quirúrgica. Estos métodos pueden ser costosos y dolorosos -mas que el propio tatuaje-, y no siempre eliminan completamente el tatuaje. Por lo tanto, es importante considerar cuidadosamente la decisión de hacerse un tatuaje, y antes de hacerlo elegir un artista del tatuaje que pueda ofrecer lo que buscas para minimizar el riesgo de arrepentirse en el futuro.

LA COPIA ORIGINAL

La diferencia entre lo original y lo copiado es que lo original es único, auténtico y no se ha basado en ninguna otra obra existente. Por otro lado, lo copiado es una reproducción o imitación de una obra preexistente, que puede ser una copia exacta o una versión modificada de la obra original.

En el arte del tatuaje, lo original se refiere a un diseño único y personalizado creado por el tatuador para un cliente específico. El tatuador puede tomar en cuenta las ideas y sugerencias del cliente, pero el diseño final es original y único para ese cliente en particular. En cambio, un tatuaje copiado es un diseño que se ha tomado de una fuente preexistente, como una imagen en internet, un libro o una revista.

En algunos casos, se pueden hacer modificaciones al diseño original para hacerlo único y personalizado para el cliente, pero aún se considera una copia basada en una obra preexistente.

Es importante tener en cuenta que copiar un diseño de tatuaje sin permiso del tatuador original o del propietario de la obra es ilegal y puede tener consecuencias legales en algunos países. Además, muchos tatuadores consideran que la copia de diseños de tatuajes es poco ético y va en contra del espíritu creativo y original del arte del tatuaje. Por lo tanto, es importante respetar la originalidad y creatividad de los tatuadores y evitar la copia de diseños sin permiso.

Sin embargo hay tatuajes repetitivos como los tradicionales, no tienen una patente o un estilo que corresponda a un tatuador si no que es un estilo que representa a distintos colectivos, DONDE LA COPIA SE CONVIERTE EN ORIGINAL EN CADA CUERPO, YA QUE ES ORIGINAL POR SI MISMO.

La copia en el arte ha sido objeto de controversia durante siglos. En algunos casos, la copia se considera una forma legítima de homenajear a un artista o de crear una obra de arte nueva y única. Sin embargo, en otros casos, la copia se considera un acto de plagio y se castiga enérgicamente.

En el arte, la copia se puede hacer de varias formas. Una forma común es la copia de una obra de arte existente, ya sea a través de la reproducción mecánica o mediante la copia manual. Otra forma de copia en el arte es la imitación de un estilo artístico específico, en el cual se reproduce el estilo, la técnica y el tema de un artista.

En algunos casos, la copia es considerada una forma de adulación o homenaje a un artista, y se realiza con el objetivo de honrar su obra. Sin embargo, en otros casos, la copia se considera un acto de plagio y puede tener consecuencias legales y éticas.

En general, la copia en el arte se considera más aceptable cuando se utiliza como medio para desarrollar habilidades y técnicas artísticas. Los artistas novatos a menudo copian obras maestras para aprender y mejorar sus habilidades, lo cual puede ser una parte importante del proceso de aprendizaje en el arte.

Sin embargo, la copia en el arte también puede ser un problema cuando se utiliza para engañar o para defraudar a los consumidores. En algunos casos, los artistas copian obras de arte originales y las venden como auténticas, lo cual es ilegal y puede tener graves consecuencias legales y financieras.

En conclusión, la copia en el arte es un tema complejo que ha sido objeto de debate durante mucho tiempo. Mientras que la copia puede ser una forma legítima de homenajear a un artista o de desarrollar habilidades artísticas, también puede ser un acto

de plagio y de engaño. Es importante que los artistas respeten los derechos de autor y la propiedad intelectual, y que trabajen con integridad y ética en su obra.

EL ARTE SIN FIRMA

El arte sin firma es una obra de arte que no tiene la firma del artista o una marca distintiva que identifique su autoría. Esto puede deberse a varias razones, como la pérdida de la obra original, la falta de interés del artista en su autoría, o la práctica común de algunos artistas de no firmar sus obras.

La principal diferencia entre un tatuaje sin la firma del artista y una obra de arte sin firma es que el tatuaje es una reproducción física de la obra original en la piel de la persona que lo lleva. Por lo tanto, incluso si el tatuaje no lleva la firma del artista original, sigue siendo una representación física de su obra.

Hay tatuadores que firman sus tatuajes. En muchos casos, los tatuadores pueden firmar sus tatuajes para indicar que han sido los responsables de crear esa obra de arte en particular y para que los clientes sepan a quién acudir si desean hacerse más tatuajes con el mismo artista.

Además, algunos tatuadores pueden incluir su firma en sus diseños de tatuajes como una forma de marca personal y promoción de su trabajo. Al firmar sus tatuajes, los tatuadores pueden ayudar a difundir su nombre y reputación como artistas del tatuaje.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que en algunos casos los tatuadores pueden no firmar sus tatuajes, ya sea por elección personal o porque el cliente no lo desea. Una forma de que el tatuador firme de constancia de su trabajo como tal en la realidad, es mediante la fotografía y la firma digital sobre la foto del tatuaje original.

CAPITULO III

LA EVOLUCIÓN DEL TATUAJE

La técnica del tatuaje ha avanzado mucho desde sus inicios, y los avances tecnológicos han desempeñado un papel importante en su evolución. Desde el desarrollo de máquinas de tatuaje modernas hasta avances en tinta y cuidado posterior, la tecnología ha revolucionado la industria del tatuaje.

Uno de los avances tecnológicos más significativos en el tatuaje es el desarrollo de la moderna máquina de tatuaje. La primera máquina de tatuaje fue patentada en 1891 por Samuel O'Reilly, y funcionaba de manera similar a una máquina de coser. Sin embargo, no fue hasta la década de 1920 que se desarrolló la primera máquina de tatuaje eléctrica, lo que permitió una mayor precisión y eficiencia en el tatuaje. Hoy en día, las máquinas de tatuaje son altamente avanzadas y vienen en una variedad de tamaños y estilos para satisfacer las necesidades de diferentes artistas del tatuaje.

Otro avance tecnológico significativo en el tatuaje es el desarrollo de nuevos tipos de tinta. La tinta de tatuaje tradicional estaba hecha de una mezcla de carbono, agua y alcohol, y a menudo estaba limitada en opciones de color. Sin embargo, la tinta de tatuaje moderna es altamente avanzada, con una amplia gama de colores y pigmentos para elegir. Algunas tintas también están especialmente formuladas para tipos de piel específicos, lo que facilita la obtención del resultado deseado.

Los avances en productos de cuidado posterior también han tenido un impacto significativo en la industria del tatuaje. En el pasado, el cuidado posterior consistía simplemente en lavar el tatuaje con jabón y agua y aplicar ungüento. Hoy en día, hay una variedad de productos de cuidado posterior disponibles, como lociones y bálsamos especiales que ayudan a calmar y curar la piel después de hacerse un tatuaje. Estos

productos pueden ayudar a reducir el riesgo de infección y garantizar que el tatuaje se cure correctamente.

La tecnología también ha desempeñado un papel en el proceso de diseño de tatuajes. En el pasado, los artistas del tatuaje a menudo dibujaban a mano los diseños en papel antes de transferirlos a la piel. Hoy en día, muchos artistas usan software digital para crear y manipular diseños, lo que permite una mayor precisión y control.

Finalmente, la tecnología también ha facilitado que los artistas se conecten con los clientes y promuevan su trabajo. Plataformas de redes sociales como Instagram y Facebook permiten a los artistas mostrar su trabajo a una audiencia más amplia y conectarse con clientes potenciales de todo el mundo.

En conclusión, los avances tecnológicos han tenido un impacto significativo en la industria del tatuaje, desde el desarrollo de máquinas de tatuaje modernas y tinta hasta avances en el cuidado posterior y el diseño. Estos avances han hecho que sea más fácil para los artistas crear tatuajes de alta calidad y para los clientes cuidar y apreciar sus tatuajes. A medida que la tecnología continúa evolucionando, será interesante ver cómo sigue moldeando el futuro del tatuaje.

ESTILOS ARTÍSTICOS EN EL TATUAJE

El tatuaje es una forma de arte que ha evolucionado a lo largo de miles de años y ha sido influenciado por diversas culturas y estilos artísticos. En la actualidad, existen numerosos estilos de tatuaje que varían en términos de diseño, técnica y significado. A continuación, se describen algunos de los estilos más populares en el mundo del tatuaje.

1. Realismo: Este estilo se enfoca en crear tatuajes que se asemejan a fotografías o imágenes realistas. Se utilizan técnicas de sombreado y mezcla de colores para lograr un efecto tridimensional y una apariencia de textura realista.
2. Tradicional: Este estilo se basa en los tatuajes clásicos y atemporales que se han hecho durante décadas. Los tatuajes tradicionales suelen tener un diseño audaz y brillante, y se caracterizan por tener líneas gruesas y colores vibrantes.
3. Neotradicional: Este estilo es una versión moderna del tatuaje tradicional, con un enfoque en diseños más detallados y una paleta de colores más amplia. Los diseños suelen incluir elementos tradicionales, como rosas, serpientes y águilas, pero con un toque moderno.
4. Geométrico: Este estilo se enfoca en el uso de formas geométricas y patrones para crear diseños abstractos y simétricos. Los tatuajes geométricos pueden ser simples o complejos, y pueden incorporar una variedad de formas y líneas para crear una apariencia única.
5. Acuarela: Este estilo se caracteriza por su apariencia fluida y acuosa, con colores que se mezclan y difuminan para crear un efecto artístico. Los tatuajes de acuarela a menudo tienen un diseño abstracto o naturalista, y pueden incluir elementos como flores, animales o paisajes.
6. Estilo japonés: Este estilo se basa en la tradición del tatuaje en Japón, y se caracteriza por diseños grandes y detallados con motivos como dragones, carpas koi y flores de cerezo. Los tatuajes japoneses suelen tener una paleta de colores limitada, y se enfocan en el uso de líneas gruesas y detalladas.

Si bien solo nombro 6 estilos, son los mas populares, la cantidad de estilos son muchos mas ya que los mismos estilos que se representan en cuanto a la pintura se imitan en el tatuaje, y tambien hay estilos que imitan la realidad como un efecto bordado, tambien hay estilos que se fusionan entre otros como es el caso del trash polka el cual es una mezcla del realismo y la abstracción.

En conclusión, los estilos artísticos en el tatuaje son diversos y cambiantes, y cada uno ofrece una forma única de expresión personal. Es importante elegir un tatuaje que refleje tus intereses y gustos personales, así como un artista del tatuaje que tenga experiencia en el estilo que estás buscando. Con la evolución continua del tatuaje, es emocionante ver cómo los estilos y diseños seguirán desarrollándose en el futuro.

Hay muchos artistas talentosos en el mundo del tatuaje en todo el mundo. Algunos de los tatuadores más reconocidos en el campo incluyen:

1. Kat Von D: Es una tatuadora estadounidense y personalidad de la televisión, conocida por su estilo distintivo y sus diseños detallados en el tatuaje. Es propietaria de High Voltage Tattoo en Los Ángeles.
2. Ami James: es un tatuador israelí-estadounidense y personalidad de la televisión. Es conocido por su estilo clásico y tradicional en el tatuaje, y es propietario de varios estudios de tatuajes en todo el mundo.
3. Dr. Woo: es un tatuador estadounidense con sede en Los Ángeles, conocido por sus diseños intrincados y detallados en el tatuaje. Ha trabajado con celebridades como Justin Bieber, Miley Cyrus y Cara Delevingne.
4. Nikko Hurtado: es un tatuador estadounidense con sede en California, conocido por su estilo realista y detallado en el tatuaje. Ha ganado numerosos premios

por su trabajo en convenciones de tatuajes y ha tatuado a celebridades como Dwayne "The Rock" Johnson.

5. Chuey Quintanar: es un tatuador estadounidense de ascendencia mexicana, conocido por sus diseños en el tatuaje con un enfoque en la cultura chicana y mexicana. Es propietario de Lowrider Tattoo en Fountain Valley, California.

Estos son solo algunos de los muchos tatuadores talentosos en el mundo del tatuaje. Cada uno tiene su propio estilo y enfoque único, y han contribuido a la evolución y el crecimiento del arte del tatuaje en todo el mundo.

PRIMERA MUJER TATUADORA

La primera mujer tatuadora registrada en la historia fue Maud Wagner, nacida en Kansas en 1877. Wagner era una artista del circo y trabajaba como acróbata y contorsionista. En 1904, conoció a un tatuador llamado Gus Wagner y se enamoraron. Gus le enseñó a Maud la técnica del tatuaje y se convirtió en la primera mujer tatuadora registrada en los Estados Unidos.

Maud Wagner comenzó a tatuar en la feria mundial de San Luis en 1904 y luego comenzó a tatuar en todo el país. Fue pionera en un campo dominado por hombres y ayudó a allanar el camino para futuras mujeres tatuadoras. Además de tatuar, también era conocida por sus habilidades como dibujante y artista del grabado.

A lo largo de la historia, ha habido muchas mujeres tatuadoras notables que han seguido los pasos de Maud Wagner, y han contribuido significativamente al mundo del tatuaje. Algunas de las mujeres tatuadoras más destacadas incluyen a Shanghai Kate Hellenbrand, Claudia De Sabe, Kat Von D, Hannah Aitchison y Roxx. Estas mujeres han

dejado su huella en la industria del tatuaje y han ayudado a demostrar que el tatuaje es una forma de arte que no tiene género.

PRIMER ESTUDIO DE TATUAJES

El primer estudio de tatuajes moderno se considera fue el creado por Samuel O'Reilly en 1891 en la ciudad de Nueva York. O'Reilly patentó una máquina de tatuar eléctrica en 1891, basada en el diseño de la máquina de escribir eléctrica de Thomas Edison, y abrió el primer estudio de tatuajes en 5 Chatham Square en Nueva York.

Antes de esto, el arte del tatuaje se realizaba en ferias y circos, y no existían estudios especializados. Los tatuadores trabajaban en lugares improvisados y temporales, como carpas de circo y tiendas ambulantes.

Después de la creación del primer estudio de tatuajes moderno por Samuel O'Reilly, el arte del tatuaje comenzó a evolucionar y a ganar más popularidad y aceptación. Los estudios de tatuajes se convirtieron en lugares especializados y permanentes donde los tatuadores podían trabajar de manera más profesional y segura, y los clientes podían recibir tatuajes de alta calidad en un ambiente seguro y limpio.

Hoy en día, los estudios de tatuajes están presentes en todo el mundo, y se han convertido en una parte integral de la cultura del tatuaje. Ofrecen una variedad de servicios y estilos de tatuajes, y muchos tatuadores han creado su propio estilo y marca en la industria.

CAPÍTULO IV Producción

Mi nombre es Melodi, pero en el mundo del tattoo soy Memo Sade y me complace compartirles mi historia de cómo encontré mi camino en el mundo del arte y el tatuaje. Aunque mi viaje no siguió el camino convencional, estoy agradecida por las oportunidades y descubrimientos que la vida me ha brindado.

Comencé mi carrera académica en la universidad a una edad relativamente avanzada, con 27 años. Mi objetivo inicial era dedicarme a la docencia, pero mi paso por la facultad me abrió los ojos a un vasto mundo de posibilidades creativas. Fue allí donde mi interés por el arte digital comenzó a florecer, y me fasciné con las infinitas oportunidades que ofrecía para explorar y expresarme.

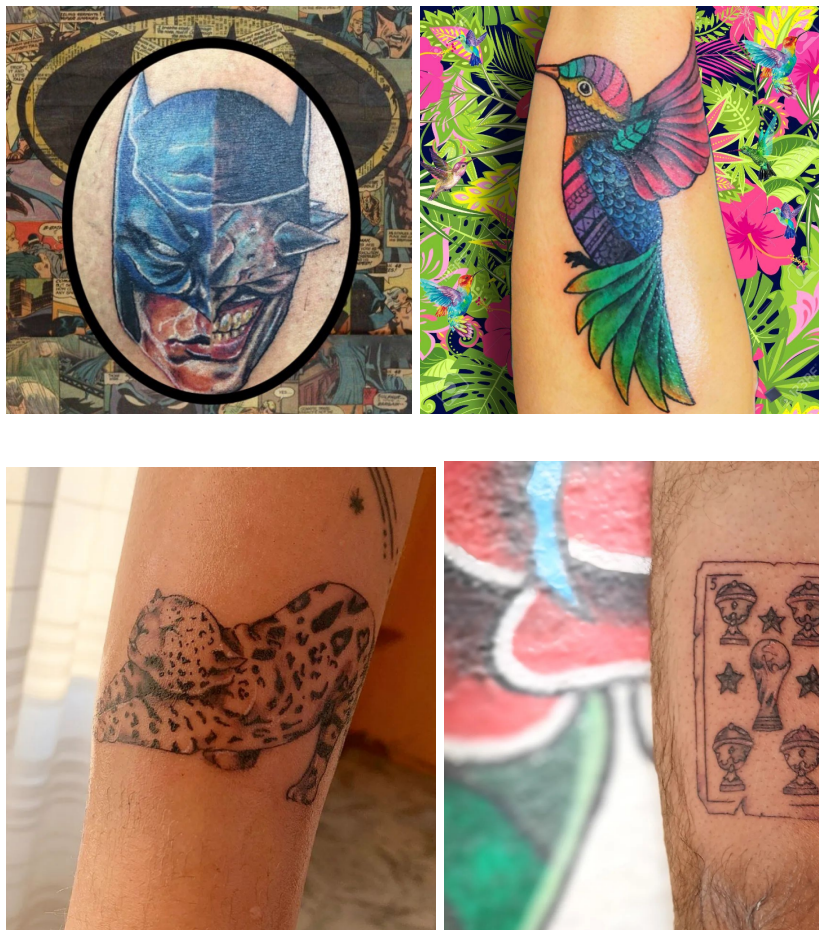
Sin embargo, fue en el año 2018, durante mi cuarto año de estudios, específicamente en la cátedra de Crítica, cuando se presentó una oportunidad que cambiaría mi perspectiva por completo. Se nos asignó la tarea de simular la realización de una muestra, donde teníamos la libertad de elegir al artista y armar la curaduría de la exposición como un proyecto ficticio.

En ese momento, mi mente se volvió hacia un antiguo compañero de estudios, Juan Ignacio Cornejo, quien se dedicaba al tatuaje, el muralismo y la fotografía. A pesar de que me habían dicho que las expresiones artísticas eran amplias y no se unían, decidí tomar un enfoque diferente. Creé "Caverna Urbana", una muestra que se presentaría a través de fotografías y que exploraba cómo los murales y los tatuajes eran los primeros indicios de arte en nuestra civilización.

A medida que investigaba y desarrollaba este trabajo, mi atracción por el tatuaje creció de manera exponencial. A finales de 2018, tomé la decisión de invertir en mi

primera máquina de tatuar, y así se inició una nueva etapa en mi vida. Entre mis producciones, las de diseño personal, se encuentran las que aparecen a continuación:

Sin embargo, me sorprendió descubrir que en el ámbito académico se hablaba muy poco del tatuaje como forma de arte, lo cual despertó en mí una inquietud y el deseo de darle un lugar y reconocimiento dentro de este entorno.

Es así como surge la motivación detrás de esta tesina y mi deseo de crear un *manifiesto* y planificar un proyecto que consiste en la realización de una serie de tatuajes en pos de promover el diálogo y la aceptación de la práctica en cuestión como una forma de expresión artística legítima. A través de mi investigación, espero contribuir al

reconocimiento del tatuaje como una manifestación cultural y artística valiosa, y abrir el camino para que otros artistas y académicos exploren este fascinante mundo.

Manifiesto de Body Canvas: La legitimación del tatuaje como arte

El tatuaje es un medio de expresión artístico que ha sido despreciado e ignorado por la sociedad durante mucho tiempo. Sin embargo, en los últimos años, el tatuaje ha experimentado un resurgimiento como forma legítima de arte, y Body Canvas se enorgullece de estar en la vanguardia de este movimiento.

Nosotros, en Body Canvas, creemos que el tatuaje es un arte tan valioso y legítimo como cualquier otra forma de expresión artística. No es simplemente una moda pasajera o una marca superficial en la piel, sino que es una forma de arte duradero que es llevado por toda la vida.

El tatuaje es una forma de arte que se realiza en un lienzo vivo, el cuerpo humano, lo que lo convierte en una forma de arte única e inimitable. Cada tatuaje es una obra de arte personalizada y única que representa la historia, la personalidad y la identidad de la persona que lo lleva.

En Body Canvas, consideramos que el tatuaje es una forma de arte que merece el mismo respeto y reconocimiento que cualquier otra forma de arte. A través de nuestro trabajo, tratamos de elevar el tatuaje a la categoría de arte legítimo y respetado.

Creemos que el tatuaje debe ser tratado con el mismo nivel de importancia que otras formas de arte, y que los tatuadores deben ser considerados como artistas profesionales en lugar de simples trabajadores manuales. Los tatuadores tienen una habilidad y un talento únicos que merecen ser reconocidos y valorados.

En conclusión, en Body Canvas, estamos comprometidos a luchar por la legitimación del tatuaje como forma de arte respetada y valorada en la sociedad. Creemos que el tatuaje es una forma de arte duradera y personalizada que merece ser reconocida como una forma de arte legítima y valiosa.

El manifiesto "Body Canvas" se titula así para enfatizar el hecho de que el cuerpo humano puede ser visto como un lienzo en blanco, un espacio donde se pueden crear obras de arte únicas y significativas a través del tatuaje. La elección del título también se relaciona con la idea de que el tatuaje, como forma de arte, merece ser considerado un medio legítimo y respetado, en lugar de ser visto como una práctica marginal o estigmatizada.

En el manifiesto, busca darle legitimidad y un marco artístico, se busca llamar la atención sobre el potencial del tatuaje como forma de expresión artística, y promover su valoración y reconocimiento dentro del mundo del arte y la cultura en general.

PROYECTO BODY CANVA

El proyecto de tatuaje consiste en crear un diseño de marco único que se aplicará en 22 personas diferentes. Cada persona llevará un tatuaje del marco en una ubicación específica de su elección en su cuerpo. El propósito de este proyecto es resaltar la idea de que el arte está contenido dentro del marco, lo que significa que cada persona es un lienzo individual y único en el que se puede expresar el arte personalizado. A través de estas 22 personas y sus tatuajes de marco, se pretende explorar la diversidad y la individualidad humana como una forma de manifestar el arte en el cuerpo. Cada tatuaje será una representación de la conexión entre el arte y el individuo, creando así una exhibición móvil y viva del poder y la expresión artística en diferentes personas.

En este proyecto, además de crear un diseño de marco único para cada tatuaje, se asignará una nomenclatura individual a cada uno de ellos, como si fueran obras de arte grabadas. Esta nomenclatura especial resaltaré la originalidad de cada tatuaje y lo convertirá en una pieza única y distintiva. Al igual que en el mundo del arte, donde las obras se identifican mediante un título o una etiqueta, cada tatuaje recibirá un nombre que refleje su carácter y su conexión con la persona que lo lleva. Esta práctica de nomenclatura añadirá un elemento adicional de creatividad y personalidad a cada tatuaje, resaltando así la individualidad y la expresión artística de cada participante en el proyecto.

Las personas que hasta el momento participaron en el proyecto son:

Hugo Ventura, Paula Muraca, Lautaro Elichave, Regina, Mauro Juarez.

Este proyecto es una prioridad constante, y su evolución seguirá en curso mientras me encamino hacia mi inminente viaje a España.

Hugo Ventura

Paula Muraca

Lautaro Elichave

Mauro Juarez

CONSIDERACIONES FINALES

Mi intención con esta tesina fue elaborar una concisa descripción abarcadora del arte del tatuaje. Este tema se despliega en una amplia gama de enfoques, que incluyen tanto su desarrollo en términos de teoría histórica —desde los orígenes de la tinta en soportes no convencionales— como exploraciones filosóficas. ¿Por qué alguien opta por embellecer su cuerpo con dolor y una imagen perdurable? ¿Qué anhela el ser humano al portar estos tatuajes? ¿Acaso busca recordar o evitar el olvido, compartir su historia con el mundo mientras vive o incluso después de su partida?

Asimismo, se abordan reflexiones de índole psicológica: ¿qué impulsa a alguien a infligirse dolor de manera voluntaria? ¿Qué misterios se ocultan detrás de los trazos que emergen de la experiencia dolorosa?. Se plantean cuestionamientos críticos en relación con el arte, como la noción de plagio, ¿Es aplicable el plagio en caso de replicar un tatuaje en un cuerpo distinto?.

Al mismo tiempo, se proponen enfoques prácticos. Esto abarca la creación basada en el cumplimiento de expectativas ajenas, la producción de diseños exclusivos para que el cliente pueda elegir y la elección entre el dibujo manual y digital. Se exploran también técnicas de reproducción, transferencia y dibujo a través de líneas de puntos, trazos, planos, sombras y rellenos mediante puntos.

Para finalizar, todo lo expuesto en este trabajo se podría introducir en la currícula, sea como contenido dentro de alguna materia como puede ser dibujo o en una cátedra nueva. Con la expectativa de contribuir en futuras investigaciones, es necesario destacar que este vasto espectro temático representa solo una parte del maravilloso e incommensurable mundo del tatuaje.

BIBLIOGRAFÍA

- AAVV. (2016). *Tatuajes: Arte e historia*. Editorial Difusión Cultural.
- Aguirre, A. (2012). *Tatuaje*. Ediciones B.
- Baudelaire, C. (2010). *El tatuaje*. Editorial Sexto Piso.
- DeMello, M. (2016). *Tatuajes, identidad y cultura contemporánea*. Ediciones B.
- García, G. (2020, mayo 19). *Historia del Tatuaje: Origen, Simbología y su Evolución*. Tatuing. <https://www.tatuing.com/historia-del-tatuaje/>
- González, S. (2013). *Historia del tatuaje en España*. Mestizo Press.
- Harlow, C. (2013). *Tatuaje: una historia cultural*. Ediciones B.
- Maud Wagner: la primera mujer tatuadora, descubre la historia de su vida. (2017, agosto 3). *Culture Tattoo*. <https://culturetattoo.com/maud-wagner/>
- Mifflin, M. (2010). *Tatuaje: una historia narrada por su arte*. Ediciones B.
- National Tattoo Association News, & Articles. (s/f). *National tattoo association NTA cruisers online news magazine*. National Tattoo Association NTA Cruisers Online News Magazine. Recuperado el 05 de Mayo de 2023, de <https://ntanewsletter.com/>
- Rodríguez, J. A. (2017). *Arte en la piel: Historia y cultura del tatuaje*. Esfera de los Libros.
- Skin Deep*. (s/f). *Skindeepmag.com*. Recuperado el 15 de Mayo de 2023, de <https://skindeepmag.com/>
- Velasco, A. (2011). *Tatuajes. Las huellas de la historia*. Ediciones del Serbal.

