

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES
ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

EL LIBRO TATUADO. TINTA EN TEJIDOS ETERNOS.

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes

AUTOR/A: Maciel Silveira, Sofia Macarena

Tutor/a: Peiró Vitoria, Andrea

Cotutor/a: Pleguezuelos Rodríguez, María Isabel

CURSO ACADÉMICO: 2023/2024

1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

RESUMEN

Este proyecto consiste en realizar una investigación acerca del mundo del tatuaje y su conexión con el dibujo y el grabado, para crear un libro ilustrado que cuente los orígenes del tatuaje en relación con el mundo del arte. Además, en este libro participaran mediante entrevistas artistas del tatuaje, para vislumbrar de forma más clara su visión a cerca de esta confluencia. Mi objetivo es lograr combinar el mundo del tatuaje con el mundo del arte y así crear un libro que pueda dar lugar y visibilidad a estos artistas; por consiguiente, mis ilustraciones deberán entenderse como un ejemplo de esta conexión.

PALABRAS CLAVE

Tatuaje, ilustración, tinta, piel, diseño, álbum ilustrado, artistas tatuadores.

RESUM

Aquest projecte consisteix a fer una investigació sobre el món del tatuatge i la seva connexió amb el dibuix y el grabat, per crear un llibre il·lustrat que expliqui els orígens del tatuatge en relació amb el món de l'art. A més, en aquest llibre participaran mitjançant entrevistes artistes del tatuatge, per entreveure de manera més clara la seva visió sobre aquesta confluència. El meu objectiu és aconseguir combinar el món del tatuatge amb el món de l'art i crear així un llibre que pugui donar lloc i visibilitat a aquests artistes; per tant, les meves il·lustracions s'hauran d'entendre com un exemple d'aquesta connexió.

PARAULES CLAU

Tuatge, il·lustració, tinta, pell, disseny, àlbum il·lustrat, artistes tatuadors.

ABSTRACT

This project consists of carrying out research into the world of tattooing and its connection with drawing, in order to create an illustrated book that tells the

story of the origins of tattooing in relation to the world of art. In addition, I tattoo artists will participate in this book through interviews, to get a clearer view of their vision of this confluence. My aim is to combine the world of tattooing with the art world and thus create a book that can give space and visibility to these artists; my illustrations could be the first example of this connection.

KEY WORDS

Tattoo, Illustration, Illustrated book, Tattoo artists, Ink, Design, Skin, Tattoo artists.

AGRADECIMIENTOS

A mis padres, mi hermano, mis amigos, mi psicóloga y a mis gatas por el apoyo durante la carrera y en todos mis proyectos.

A quienes confiaron en mí y han dejado que los tatuase y a quienes hicieron eco de mi trabajo y me apoyan cada día.

A mis tutoras que han sido capaces de hacer que encontrara todo mi potencial.

A Romina y Julieta que me apoyan y acompañan cada día.

A todos vosotros, gracias.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	6
2. OBJETIVOS	6
2.1. ODS	7
3. METODOLOGÍA	8
4. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO	9
5. MARCO CONCEPTUAL	10
5.1. CONTEXTO HISTÓRICO	11
5.1.1. Definición y origen del tatuaje	11
5.1.2. La concepción del tatuaje a través de la historia	12
5.1.2.1. Rol del tatuador en la historia	13
5.1.3. Papel del tatuaje en la actualidad	14
5.1.3.1. Nadal Suau (Curar la piel)	14
5.2. ESTILOS DE TATUAJE	15
5.2.1. Blackwork	15
5.2.2. Neotradicional	16
5.3. CONFLUENCIAS ENTRE LA GRÁFICA, LA PINTURA Y EL TATUAJE	17
5.3.1. El proceso compartido	17
5.4. REFERENTES	18
5.4.1. Tatuadores	18
5.4.1.1. Gakkin	18
5.4.1.2. Mattia Calvi	19
5.4.1.3. Fernanda Expósito	20
5.4.2. Estudios de tatuaje	20
5.4.2.1. EOMTP	21
5.4.2.2. Nobel Art Tattoo	21
6. MARCO PROCESUAL	22
6.1. IDEA Y TEMÁTICA	23
6.2. MATERIAL Y TÉCNICA	24
6.3. ILUSTRACIONES Y GRABADOS	25
6.3.1. Antecedentes	26
6.4. EL LIBRO TATUADO	27

7. CONCLUSIÓN	28
8. REFERENCIAS	29
9. ÍNDICE DE FIGURAS	31
10. ANEXOS	32
10.1. ENTREVISTAS: ROL DE ARTISTA TATUADOR Y SALUD MENTAL EN EL TATUAJE.....	32

1. INTRODUCCIÓN

En este trabajo profundizamos en los orígenes del tatuaje y sus conexiones con el mundo del arte, el resultado de esta investigación se presentará en un álbum ilustrado¹, cuyo objetivo no sólo es contar mi perspectiva sobre el tatuaje, sino también enfatizar su profunda interconexión con las disciplinas artísticas aprendidas durante el Grado.

El propósito de este proyecto no es sólo mostrar mi punto de vista, sino más bien crear una narrativa visual que celebre la fusión del tatuaje, la ilustración y el grabado. Un aspecto importante de este proyecto es incorporar entrevistas con tatuadores. Estas conversaciones ofrecerán un punto de vista valioso y genuino, brindando una comprensión más profunda del pensamiento artístico de los tatuadores. La participación de estos artistas revelará sus encuentros personales, fuentes de inspiración y contemplaciones en la creación de tatuajes.

El objetivo principal es ir más allá de los límites habituales, fusionando la habilidad del tatuaje con las prácticas de la ilustración, el grabado y la pintura. Los diseños tatuados, concebidos como una representación física de este vínculo, se esfuerzan por iniciar una conversación más amplia y revivir la admiración por todos estos ámbitos del arte.

Así, se propone un proyecto que busca no solo documentar sino también celebrar la conexión entre varias formas de expresión que, aunque distintas, comparten un lenguaje universal: el arte.

2. OBJETIVOS

Exploración Histórica: Investigar a fondo los orígenes del tatuaje, rastreando su evolución a lo largo del tiempo y su interacción con diversas culturas. Analizar cómo el tatuaje ha sido percibido y utilizado en contextos artísticos.

Establecer conexiones significativas entre el mundo del tatuaje y otras formas de arte, destacando influencias mutuas, similitudes estilísticas y evolución conjunta a lo largo de la historia.

Diseñar y desarrollar un libro que integre ilustraciones, fotografías y textos que sirvan como medio para visualizar y comunicar la fusión de estos mundos artísticos.

¹“Para mí los libros ilustrados son una forma de unir las palabras y las imágenes en una especie de danza, donde cada elemento aporta algo único y esencial a la narrativa. No es simplemente ilustrar el texto, sino que ambos elementos se potencian mutuamente para contar una historia de una manera más completa y profunda.” Art Spiegelman, autor de *“Maus”*.

Participación de Artistas del Tatuaje: Entrevistar artistas del tatuaje para obtener percepciones valiosas sobre la conexión entre el tatuaje y la ilustración. Capturar sus experiencias, inspiraciones y perspectivas únicas para enriquecer la investigación.

Promoción de la Confluencia Artística: Fomentar un diálogo más amplio sobre la relación entre el tatuaje y otras formas de arte. Buscar la comprensión y apreciación de la intersección entre estos dos campos, promoviendo la aceptación del tatuaje como una forma legítima de expresión artística.

Visibilidad para Artistas del Tatuaje: Contribuir a la visibilidad y reconocimiento de estos artistas dentro de la comunidad artística en general.

Desarrollo de Ilustraciones, Grabados y Pinturas Tatuadas: Crear una serie de ilustraciones, grabados y pinturas que sirvan como ejemplos tangibles de la fusión entre el tatuaje y la ilustración. Estas obras buscan ser la primera manifestación visual de la conexión explorada en el proyecto.

Generación de Conciencia y Apreciación: Educar al público sobre la riqueza artística del tatuaje, desafiando estigmas y prejuicios. Fomentar una apreciación más profunda de la diversidad y la profundidad artística en el ámbito del tatuaje.

Impacto Cultural: Contribuir al enriquecimiento cultural al destacar la importancia del tatuaje como una forma de arte legítima y su conexión intrínseca con otras expresiones artísticas más convencionales.

Inspiración para Futuros Proyectos: Establecer un precedente para proyectos futuros que exploren y celebren las intersecciones entre diversas formas de expresión artística, fomentando la innovación y la apertura en el ámbito creativo.

2.1. ODS

Este trabajo es una exploración artística y personal del mundo del tatuaje, contada a través de grabados e ilustraciones. Al compartir mi experiencia e investigación en el arte del tatuaje, también me parece importante conectar esta forma de arte con los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030², específicamente los ODS 5 (Igualdad de Género), 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico) y 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles).

Como veremos más adelante en este trabajo el tatuaje ha evolucionado de ser una práctica marginal a una forma de arte más aceptada. Sin embargo, la igualdad de género en esta industria aún enfrenta desafíos, según un estudio realizado por *TattooX*³ alrededor del 40% de la población española, se ha realizado un tatuaje siendo más los hombres que se tatúan (60%) que

² Agenda 2030: plan de acción global adoptado por los estados miembros de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, con el objetivo de erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas.

³ *TattooX*: es una plataforma online que permite a tatuadores mostrar su trabajo y a las personas que se quieren tatuar encontrar un tatuador adecuado para el tatuaje que se quieren realizar.

las mujeres (40%). En el mundo profesional del tatuaje ocurre lo mismo, ha porcentaje superior de hombres que de mujeres ya que ha sido durante muchos años una profesión muy estigmatizada. En este trabajo se puede ver el desequilibrio tanto en las entrevistas como en la dificultad en encontrar referentes mujeres. Yo como artista multidisciplinar, tatuadora y mujer presento este libro con intención de no solo darle visibilización a el tatuaje sino también a las mujeres como ya que amamos este mundo.

En el objetivo 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico, este objetivo intenta propiciar el trabajo con sueldos decentes para lograr un crecimiento económico, los estudios de tatuaje suelen ser pequeños comercios o una asociación de varios autónomos ya que cada artista en único en su estilo y técnica. Por ello es importante promocionar el trabajo de los tatuadores dar visibilidad y reconocimiento al arte del tatuaje, que es uno de los objetivos de este trabajo.

Por último, en el objetivo 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles nos centramos en la meta cuatro, redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. Este proyecto busca vincular medios de arte tradicionales como la pintura o el grabado con el tatuaje, revalorizándolo y dándole reconocimiento como una forma de arte más. Como decíamos el tatuaje ha sido visto durante bastante tiempo como un símbolo de personas marginales o maleantes, apartándolo del resto de artes. Sin embargo, el tatuaje es un arte con más de cinco mil años de historia y nuestra sociedad es una sociedad tatuada pues se calcula que un 38% de la sociedad mundial tiene algún tatuaje aumentando este porcentaje entre los jóvenes. Así que me parecen de vital importancia proyectos como este donde se da visibilización a un arte estigmatizada como es el tatuaje.

3. METODOLOGÍA

La metodología seguida en este proyecto ha sido la siguiente:

1. Investigación
2. Desarrollo conceptual (memoria)
3. Antecedentes de producción
4. Bocetos
5. Producción

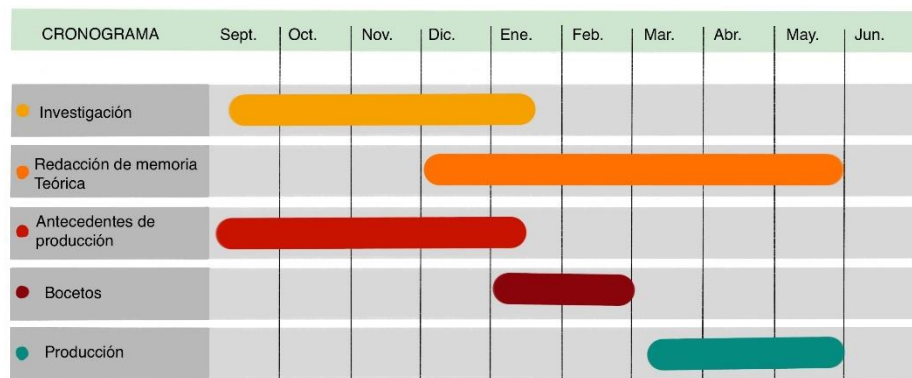
En primer lugar, se ha definido el proyecto planteando una serie de objetivos para justificarlo. Seguidamente, se inició una documentación sobre la historia del tatuaje, el tatuaje en la actualidad y también sobre los artistas tatuadores, realizando pequeñas entrevistas. El objetivo principal de estas entrevistas fue entender la concepción que tienen los tatuadores sobre sí mismos como artistas y sobre el tatuaje.

Una vez recopilado suficiente material de investigación, incluyendo libros, artículos y referentes, se comenzó con el desarrollo conceptual del proyecto y la elaboración de la memoria escrita. En este punto empezamos a darle forma al libro definiendo los capítulos y temas a los tratar en el mismo.

Como antecedentes de este proyecto encontramos la realización de una serie de cuadros de tela de un metro treinta por ochenta, pintados con tinta de tatuaje y acrílico, que definirán la estética de las próximas ilustraciones y grabados que llegarán al libro final.

Continuando con el proceso entramos en la fase de bocetos donde se comienza a agrupar material visual que podría encajar dentro del proyecto, definiendo aún más una estética para que en la siguiente fase de producción el trabajo siga una misma línea. En la fase de producción realizamos las ilustraciones y grabados, los digitalizamos, maquetamos, redactamos los textos y hacemos varias pruebas de impresión hasta llegar al libro final que procedemos a encuadernar.

Gracias a la investigación y antecedentes vemos una producción con una línea muy clara y un estilo marcado que da lugar a un libro con gran coherencia estética y narrativa. A continuación, vemos un cronograma que muestra gráficamente el proceso seguido a lo largo de diez meses.

4. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

En este apartado me gustaría hablar del surgimiento de la idea ya que me parece relevante para comprender del todo el proyecto. La idea se empezó a desarrollar en mi mente cuando yo era aún muy pequeña como para entenderla, cuando tenía seis años comencé a recibir clases de pintura en un pequeño taller que parecía hasta clandestino. Era el único sitio al que podía acceder con un presupuesto muy bajo, ya que las academias eran muy caras, pensé que ese era el sitio más guay en el que había estado jamás, pero a la vez daba un poco de miedo.

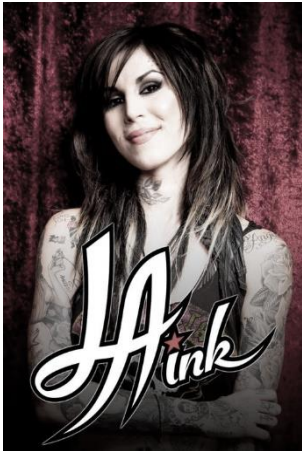

Fig 1. Imagen de la portada de *L.A. Ink*. (2007). [Imagen].

Fig 2. Logo de MTV, (1994). [Imagen].

Cuando ya llevaba unos meses de clases, recuerdo contarle a mi madre esta gran idea que había tenido: cuando fuera mayor quería tener un centro en el que se enseñara pintura, dibujo, música, karate y danza, todas las extraescolares que yo hacía pero que fuera gratuito y que ese centro con forma circular estuviera dividido en dos mitades, una llena de escuelas gratuitas y otra que tuviera un teatro, un estudio de tatuajes y otras tiendas que corrieran con los gastos de la escuela. Un sueño utópico sí, pero quizás llevándolo a la realidad y adaptándolo sea posible algún día.

Desde entonces he buscado confluencias entre mis disciplinas artísticas, a los trece años mis padres me dieron más libertad para ver en la televisión lo que me gustara, y me encontré con un programa en la MTV⁴ que me fascinó. Este programa era una especie de telerrealidad que seguía la vida de una de las primeras tatuadoras de Los Ángeles que había abierto su primer estudio y mostraban como trabajaba y tatuaba, esta chica llegó a ser portada de la revista *The Rolling Stone*⁵. Desde entonces me obsesioné con el mundo del *tattoo* y a los 15 años con el permiso y apoyo de mis padres me hice mi primer tatuaje, a los 16 mi tatuador me presto unas de sus máquinas viejas de tatuar y comencé a aprender. A los 20 años me saqué el título higiénico sanitario⁶ en el colegio de enfermería, y llevo tatuando desde entonces.

Para mí el tatuaje no es solo una forma artística o un trabajo que da soporte económico, es una forma de terapia, muchas veces los tatuajes solo tienen valor estético, pero otras muchas representan sentimientos o vivencias o en mi caso cosas que duelen emocionalmente y que mediante el tatuaje se pueden sentir físicamente y de esta forma conseguir gestionarlas.

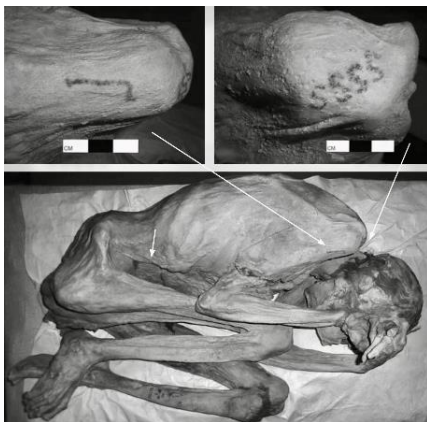

Fig 3. Friedman, R. (n.d.). Imagen infrarroja de la momia femenina predinástica de Gebelein (3349–3018 cal BCE) y detalles de los tatuajes observados. Museo Británico, Londres (EA32752). [Fotografía].

5. MARCO CONCEPTUAL

Este punto es fundamental para comprender las bases del proyecto, explicaré la historia del tatuaje, los diferentes roles que han tenido los tatuadores a lo largo de la historia, la concepción social y el papel del tatuaje en la actualidad. También mostraré dos estilos que yo tomaré como referencia en mi producción, explicare la relación entre grabado y tatuaje y por último presentare a tatuadores e ilustradores que son referentes necesarios para comprender el proyecto y la producción.

⁴ MTV: canal de televisión conocido por sus programas de música, telerrealidad y series.

⁵ *The Rolling Stone*: revista mensual estadounidense dedicada a la música y cultura popular.

⁶ Título Higiénico Sanitario: título necesario para poder trabajar como tatuador.

5.1. CONTEXTO HISTÓRICO

5.1.1. Definición y origen del tatuaje

Encontramos los orígenes del tatuaje en momias tatuadas hace más de 5000 años en el Antiguo Egipto: un hombre y una mujer. La momia femenina llevaba tatuajes con una simbología abstracta que más tarde se dedujo que tenía algún tipo de intención medicinal, sin embargo, la momia masculina llevaba tatuados claramente dos animales con cuernos mirando hacia el frente del cuerpo, que tenían una intención más celebratoria de las habilidades de caza. En la época la caza se había convertido en una forma de demostrar orden o superioridad sobre la naturaleza y practicar la destreza con armas, podemos entender que el tatuaje comenzaba a ser una práctica establecida. Además, algunos siglos antes encontramos cerámica decorada con lo que parecían ser mujeres tatuadas y conjuntos de herramientas que podrían haber sido utilizados para tatuar.

Mucho más tarde durante las expediciones de exploración europeas de finales del siglo XVIII, el Capitán James Cook ⁷ escribió sobre la práctica del "tattoo" o "tatau" en Tahití. Fonéticamente, la palabra "tatau" se parecía a "tattoo", una palabra inglesa existente para un golpe de tambor, y posiblemente se hizo la asociación por el sonido que se producía al realizar tatuajes de forma tradicional en las islas del Pacífico Sur. Estos tatuajes se realizaban mediante un objeto de perforación en el caso polinesio un peine puntiagudo con un mango inclinado y un mazo para golpearlo produciendo así este sonido onomatopéyico "tatau".

El tatuaje en esa parte del mundo comparte una ascendencia común, aunque el propósito y el significado difieren de lugar a lugar, al igual que la forma de la herramienta utilizada. Los utensilios tradicionales de tatuaje en Polinesia están unidos en ángulo al mango, que se golpea con un mazo ligero haciendo que los dientes del peine perforaran la piel del sujeto.

En otras partes del mundo, las herramientas de tatuaje están unidas en línea con un mango o se sostienen en la mano, y se aplican directamente a la piel o a través de la técnica de la sutura cutánea. Estas herramientas de tatuaje y el uso de un mazo están directamente asociados con Austronesia y originalmente el Sur de China continental, el Sudeste Asiático Insular y las islas del Pacífico.

El tatuaje como vemos ha tenido varias funciones a lo largo de la historia, entre ellas marcar rangos, victorias, posición social, más tarde marcar a presos y delincuentes, también funciones espirituales, rituales y de sanación y

Fig 4. Friedman, R. (n.d.). Imagen infrarroja de la momia masculina predinástica de Gebelein (3349-3018 cal BCE) y detalles de los tatuajes observados. Museo Británico, Londres (EA32751). [Fotografía].

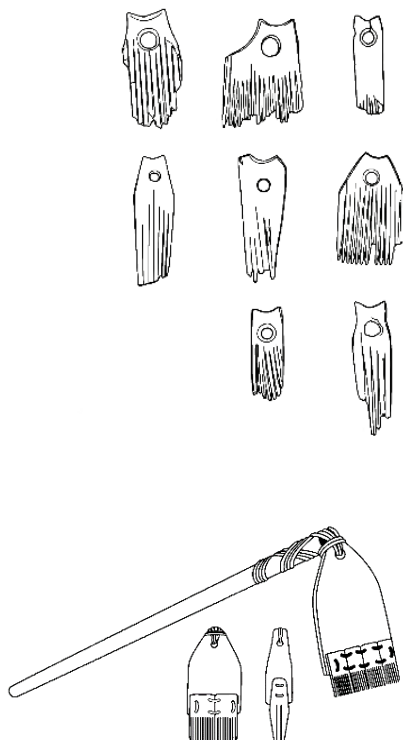
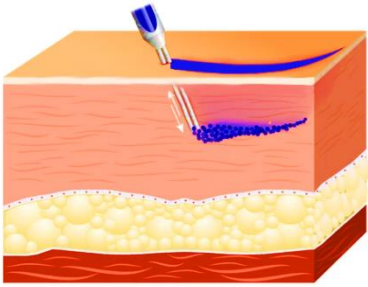

Fig 5. Furey, L. (n.d.). Dibujos de peines de tatuaje de hueso de Nueva Zelanda. [Dibujo].

⁷ James Cook: fue un navegante, explorador, cartógrafo y capitán de Marina Real británica.

actualmente sobre todo tienen un valor estético para la persona que los porta o representan momentos y emociones que se quieren capturar en el tiempo.

El tatuaje moderno es el resultado de un procedimiento que se hace comúnmente sobre la piel donde un objeto punzante, normalmente una aguja, introduce tinta en la dermis⁸ donde las células de la piel la encapsulan dejando una marca permanente en la piel de la persona tatuada, este proceso también se puede llevar a cabo sobre otras superficies y con distintas técnicas y herramientas.

5.1.2. La concepción del tatuaje a través de la historia

El tatuaje y las personas tatuadas han sido vistas de muchas maneras a lo largo de la historia, así como explicamos antes el tatuaje ha tenido varias funciones y percepciones en relación con diferentes culturas y pueblos. Los tatuajes han funcionado como ritos dolorosos de paso, decoración corporal, talismanes, marcas de valentía, distinciones religiosas, afiliaciones políticas y símbolos de estatus.

En la sociedad occidental durante mucho tiempo el tatuaje ha pertenecido a delincuentes, prostitutas, exconvictos y personas marginales. En los últimos cuarenta años esta visión ha cambiado de forma transcendental los tatuajes han ido ganando popularidad en casi todas las clases sociales, se podría decir que ha habido prácticamente una apropiación cultural sobre los tatuajes. El tatuaje se ha vuelto *mainstream*⁹ lo que ha hecho que la oferta de variedad, profesionalización y consumo en el ámbito aumente exponencialmente.

La historia de la introducción del tatuaje en Occidente incluye el colonialismo, la apropiación y la fertilización cruzada. Fue a través de las primeras exploraciones del Pacífico que el tatuaje entró en la conciencia europea moderna.

Desde el siglo XVIII, los propios marineros que viajaban a las islas del Pacífico Sur, donde el tatuaje era una práctica habitual, comenzaron a tatuarse con la gente nativa y así jugaron un papel importante en llevar el tatuaje a Europa. No solo los marineros del siglo XVIII regresaron a Inglaterra con tatuajes polinesios, sino que también regresaron con polinesios tatuados para exhibir.

⁸ Dermis: es una de las capas principales de la piel, situada entre la epidermis (la capa más externa) y el tejido subcutáneo (la capa más profunda). Es una capa de tejido conectivo que proporciona soporte estructural y nutricional a la piel.

⁹ Mainstream: se refiere a las ideas, actitudes, actividades, o medios de comunicación que son aceptados ampliamente por la mayoría de la sociedad. Se asocia con la cultura y las tendencias dominantes que son populares y que reciben una amplia cobertura mediática.

Fig 6. Imagen ilustrativa de las capas de la piel. [Dibujo]

Fig 7. Krutak, L. (2012). Hula elder Vali Kolou de la aldea Kamali, Papúa Nueva Guinea. Última anciana Hula en su aldea con tatuajes de cuerpo completo. [Fotografía].

Estas exhibiciones fueron influyentes en la construcción de una narrativa sobre las personas tatuadas como salvajes, sin embargo, al mismo tiempo, los marineros británicos y otros que viajaron en las primeras exploraciones a Polinesia recibieron tatuajes de los practicantes nativos con entusiasmo. Los nativos tatuados se veían como poco más que salvajes, y se los llevaba a Europa y luego a Estados Unidos como exhibiciones exóticas.

En Estados Unidos la práctica del tatuaje fue separándose poco a poco de su contexto exótico y finalmente se convirtió en una parte profundamente arraigada de la vida de los marineros norteamericanos para posteriormente ser tomada por las clases trabajadoras y marginales. Los orígenes de esta transición se pueden encontrar en los estilos de vida de los marineros y lo que esto representaba para muchos hombres de clase trabajadora en casa: aventura, viajes, tierras y personas exóticas y un espíritu libre. Los primeros tatuadores, a través de su entusiasmo por crear diseños autóctonos y adoptar nueva tecnología, completaron la transformación.

5.1.2.1. Rol del tatuador en la historia

Los tatuadores al igual que el tatuaje han ido cobrando un papel y rol más importante a lo largo del tiempo, hace unos años los tatuadores eran exconvictos que habían aprendido a tatuar en la cárcel o exmilitares, aprender a tatuar era mucho más complicado que en la actualidad pues muchas veces los tatuadores no aceptaban aprendices. También las condiciones de salubridad eran bastante cuestionables así que hacerse un tatuaje podía suponer coger alguna enfermedad vírica grave.

El rol de los tatuadores ha ido fluctuando a lo largo de la historia al igual que el de los artistas convencionales. En un principio los tatuadores tenían esta percepción de artesanos más que de artistas con el paso del tiempo y el desarrollo de nuevos estilos de tatuaje, los tatuadores han ido especializándose y asumiendo un papel más artístico. Hoy en día la aceptación del tatuaje como forma de arte es mucho mayor y pocos cuestionan el papel de artistas que desarrollan los tatuadores.

De los cinco tatuadores y tatuadoras entrevistados para este proyecto cuatro se consideran artistas y los cinco consideran el tatuaje una forma de arte tan válida como el dibujo o la pintura ya que como arte comparten gran cantidad de similitudes.

Fig 8. Krutak, L. (2016). Anciana Kalinga y artista del tatuaje Whang-Od. [Fotografía].

5.1.3. Papel del tatuaje en la actualidad

El tatuaje actualmente es visto de muchas formas, hay quién aún tiene prejuicios sobre el tema otros no le dan importancia y quienes nos tatuamos lo vemos como una forma de arte más. Sin embargo, es un tema muy subjetivo, en lo que sí que nos podemos apoyar son los hechos que nos confirman que la humanidad lleva tatuándose más de 5000 años y que forma parte de nuestra cultura. Para entender mejor el papel del tatuaje en la actualidad nos apoyaremos en el último ensayo de Nadal Suau, *Curar la piel*, 2023.

5.1.3.1. Nadal Suau (Curar la piel)

Nadal Suau es un ensayista, crítico literario y doctor en literatura contemporáneo y persona tatuada que escribió el libro que ganó el premio anagrama en 2023, *Curar la piel un ensayo en torno al tatuaje*, que aporta una visión diferente sobre el tatuaje en la actualidad.

Suau nos ofrece una visión nueva y personal sobre el tatuaje que nos invita a cuestionar porqué nos tatuamos, qué nos tatuamos y cómo nos tatuamos, representando el tatuaje prácticamente como un rito¹⁰.

Una de las cosas que nos proporciona el tatuaje es la capacidad de tener algo con nosotros para siempre, podemos captar un momento o una emoción, detener el tiempo. Como dice Nadal Suau: “el tatuaje es, sobre todo, una derivada de nuestra relación mortal con el tiempo” “Somos criaturas ínfimas intentando importar.” (*Curar La Piel*, Nadal Suau, 2023, p.6)

El tatuaje, en la actualidad, simboliza la permanencia del momento presente y refleja nuestra relación con el tiempo y la mortalidad. Este acto ritual celebra aspectos como la fidelidad y la belleza, y aunque tiene raíces ancestrales, sigue siendo relevante hoy. Tatuarse es una forma de documentar nuestra evolución personal y enfrentar la tensión entre lo finito y lo eterno. Los tatuajes envejecen con nosotros, creando una conexión íntima y compartiendo nuestro destino. Además, desafían prejuicios históricos y se han convertido en símbolos de resistencia y expresión individual, integrando elementos naturales en nuestro cuerpo y ofreciendo una forma de manifestar identidad y pertenencia.

¹⁰ Rito: conjunto de actos o ceremonias que se realizan de manera sistemática y repetitiva, y que tienen un significado simbólico o religioso.

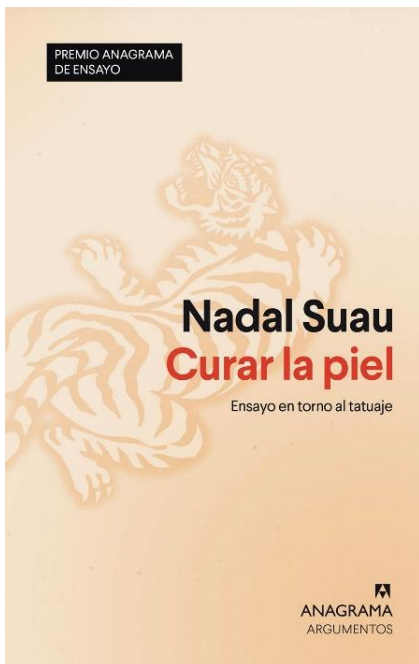

Fig 9. Suau, N. (2023). Imagen de portada de *Curar la piel: Ensayo en torno al tatuaje*. [Portada de libro]

Fig 10. Maquinas de tatuar rotativas y de bobina. [Imagen].

5.2. ESTILOS DE TATUAJE

En el mundo del tatuaje existen muchos estilos ya que cada artista aporta su propio toque a los estilos ya preestablecidos, aun así, podemos dividirlos entre dos grandes grupos, tatuaje tradicional o clásico y tatuaje moderno.

Se conoce como tatuaje clásico a los estilos Maoríes, Polinesios, Tribales, Tatuajes Primitivos, Tradicional Americano entre otros, estos tatuajes se caracterizan por líneas anchas con rellenos sencillos con muy poco color o solo en tinta negra, y eran realizados con utensilios, tintas y técnicas rudimentarias. Estos estilos y técnicas fueron evolucionando hasta llegar al tatuaje moderno que se realiza con máquinas rotativas o de bobina eléctricas y con tintas que no son nocivas para la piel.

El desarrollo tecnológico ha permitido que los estilos de tatuaje evolucionen incorporando, degradados, sombras y colores en los tatuajes. Así se han podido desarrollar estilos modernos denominados: *realismo*, *new school*, *neotradicional*, *blackwork*... Estos nuevos estilos se caracterizan por representar todo tipo de motivos, ser muy precisos, combinar líneas gruesas y finas y añadir sombras y color tanto sólidos como degradados. A continuación, exploraremos los estilos *neotradicional* y *blackwork* que son los que utilizaremos como referencia para realizar nuestro libro tatuado.

5.2.1. Blackwork

El *blackwork* es un estilo que se caracteriza por líneas gruesas en negro y áreas sólidas de tinta negra que se contrarrestan con áreas de espacio blanco (piel) para crear patrones y diseños abstractos o figurativos que realzan y reflejan las curvas naturales del cuerpo, es un estilo muy utilizado en *Body suit*¹¹.

La tinta negra sin diluir es utilizada para todo, líneas, sombreados, texturas y rellenos, lo que da lugar a grandes contrastes y saturación en diseños bien definidos.

Los tatuajes tradicionales de *blackwork* tienen su origen en antiguas tribus polinesias que utilizaban tatuajes y patrones de *Blackwork* como una forma de marcar su identidad tribal y comunicar sus valores y creencias.

Hoy en día, el estilo *blackwork* tiende a referirse a cualquier tatuaje que se cree utilizando solo tinta negra. Se podría identificar como *blackwork* desde un

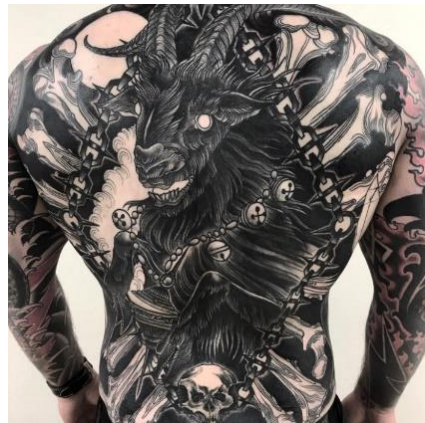

Fig 11. Mark Tumaru. Tatuaje *blackwork* figurativo. [Fotografía].

Fig 12. Winter Tattoo. Tatuaje *blackwork* abstracto. [Fotografía].

¹¹ *Body suit*: se refiere a un estilo de tatuaje en el que una gran parte del cuerpo, o incluso la totalidad del mismo, está cubierto por un diseño o una serie de diseños interconectados.

tatuaje *blackout*¹² hasta un tatuaje ilustrativo, de puntillismo o incluso un tatuaje de *lettering*¹³, siempre y cuando el artista solo utilice tinta negra.

Los tatuajes de *blackwork* tienden a envejecer muy bien y lucen geniales en todos los colores de piel, lo que los hace muy populares.

5.2.2. Neotradicional

Los tatuajes neotradicionales comienzan siendo la interpretación moderna de los diseños tradicionales estadounidenses. El estilo de tatuaje neotradicional toma elementos de diseño de los tatuajes tradicionales y añade usos modernos del color, líneas más finas, detalles, línea valorada y más profundidad. Los colores tienden a ser brillantes y muy saturados para proporcionar una imagen más impactante.

Este estilo de tatuajes es conocido por su uso de colores brillantes y variados, pero también pueden realizarse en tinta negra o en grises, diferenciándose del *Blackwork* por el uso de grises, diluciones de tinta negra, uso de blancos y la temática. Hoy en día al igual que con otros estilos de tatuajes, casi cualquier idea puede convertirse en un diseño neotradicional.

Inspirado en gran medida por los movimientos artísticos *art deco*¹⁴ y *art nouveau*¹⁵, los tatuajes neotradicionales existen en parte debido a sus significativas influencias históricas. El tatuaje tradicional estadounidense estuvo fuertemente inspirado en los estilos tradicionales japoneses de tatuaje, principalmente en sus ilustraciones y usos mínimos del color para acentuar el tema principal de un diseño. Partiendo de esta base el Neotradicional es un estilo versátil y sencillo, pero técnicamente muy complicado ya que es necesario hacer una buena síntesis de color y línea en la ilustración que se va a tatuar.

Fig 13. Fede Almanzor. Tatuaje neotradicional. [Fotografía].

Fig 14. Fede Almanzor. Tatuaje neotradicional. [Fotografía].

¹² *Blackout*: estilo específico de tatuaje en el que grandes áreas de la piel son completamente tatuadas de negro sólido, cubriendo completamente cualquier tatuaje preexistente o la piel desnuda.

¹³ *Lettering*: es un diseño que se centra en letras o palabras.

¹⁴ *Art deco*: es un estilo de diseño de los años 1920 y 1930, caracterizado por su elegancia, lijo y modernidad, utilizando formas geométricas, materiales inspirados en diversas culturas y movimientos artísticos.

¹⁵ *Art nouveau*: estilo artístico de finales del siglo XIX y principios de XX, caracterizado por líneas sinuosas, formas orgánicas y motivos inspirados en la naturaleza.

5.3. CONFLUENCIAS ENTRE LA GRÁFICA, LA PINTURA Y EL TATUAJE

La pintura, el grabado, el dibujo y el tatuaje implican la manipulación de líneas, formas, sombras y colores para representar imágenes en una superficie, todas estas técnicas necesitan de herramientas y materiales diferentes, pero los principios básicos de la composición y la representación visual son comunes a todas ellas.

Tanto el tatuaje como la pintura, el dibujo y el grabado son medios de expresión personal. Los artistas utilizan estas formas de arte para comunicar ideas, emociones y experiencias personales, con la diferencia que en el tatuaje el cliente juega un papel importante en la intención del diseño, asemejándose más a una obra por encargo.

Fig 15. Eden kozokaro. Exposición de obras tatuadas. [Fotografía].

Fig 16. Eden kozokaro. Tatuaje hiperrealista. [Fotografía].

Estas disciplinas artísticas han sido practicadas en diversas culturas a lo largo de la historia, como resultado, se pueden encontrar influencias cruzadas en términos de estilos, motivos y técnicas al igual que entre el resto de las disciplinas artísticas. Los artistas a menudo experimentan con diferentes técnicas y materiales en todas estas disciplinas. Por ejemplo, un artista puede incorporar técnicas de acuarela en un tatuaje o experimentar con técnicas de grabado en sus pinturas.

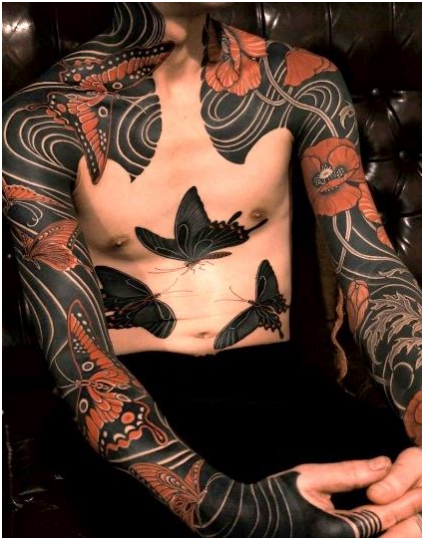
En el arte contemporáneo, cada vez es más común ver artistas que combinan varias formas de arte en su trabajo. En el mundo del tatuaje implementar técnicas artísticas tradicionales no es nada nuevo de hecho los maoríes aplicaban sus técnicas de tallado de madera al tatuaje, literalmente tallando la piel y frotando tinta en las heridas abiertas. Después del contacto europeo, los marineros llevaron metal a los maoríes, lo que les permitió adoptar el método de punción que se encontraba en otras partes de Polinesia.

Hoy en día encontramos a artistas tatuadores que representan cuadros al óleo muy populares en sus piezas de tatuaje, al igual que encontramos artistas que literalmente tatúan cuadros como Eden kozokaro o Kozo, un tatuador y artista visual que combina el tatuaje y obras clásicas en su producción.

Estas disciplinas comparten similitudes y se influyen unas a otras dando lugar a piezas multidisciplinarias interesantes y dinámicas que permiten una gran expresión artística.

5.3.1. El proceso compartido

En el proceso de producción artístico de este trabajo notamos que la técnica del tatuaje comparte un gran parecido con la del grabado y la pintura.

El procedimiento que se realiza para tatuar consta de varios pasos, que incluyen la concepción de una idea, la creación de una imagen, el calco, la aplicación del calco en la piel, el proceso de tatuar en sí y, finalmente, el cuidado hasta la cicatrización. Tanto el grabado y la pintura comparten estos primeros pasos de concebir una idea, crear un boceto o dibujo previo y el encaje luego se procede a realizar la técnica y final mente como equivalente a la cicatrización se dejaría secar la obra. En el caso del grabado la similitud es incluso mayor puesto que se hacen uso de tintas y el proceso de grabar implica incidir sobre una superficie para posteriormente entintarla.

Estos procesos compartidos invitan a combinar y experimentar con estas técnicas y a su vez nos demuestran que el tatuaje es una forma de arte tan valida y capaz como cualquier otra forma de arte tradicional.

Fig 17. Gakkin. Tatuaje *blackwork*. [Fotografía].

Fig 18. Gakkin. Tatuaje *blackwork body suit*. [Fotografía].

5.4. REFERENTES

En este apartado nos centraremos en referentes tatuadores ya que son fundamentales para comprender la parte de práctica de este trabajo. La percepción del tatuador como artista en la actualidad aún es un tanto difusa y resulta complicado encontrar información sobre estos profesionales debido a que casi ningún tatuador hace exposiciones de su obra. La información disponible se encuentra principalmente en las páginas personales de los artistas y en entrevistas realizadas en convenciones¹⁶ o revistas especializadas en tatuajes.

5.4.1. Tatuadores

5.4.1.1. Gakkin

Gakkin (kenji Nishigaki) es considerado como uno de los artistas del tatuaje más reconocidos internacionalmente, nativo de Wakayama, Japón y residente en Ámsterdam, Gakkin dibuja a mano alzada, prescindiendo de las máquinas termo copadoras¹⁷ modernas para trabajar directamente sobre el cuerpo, adaptándose y modelando sus curvas y líneas. Ya sea un trabajo tribal en negro o una escena arraigada en motivos tradicionales japoneses, la pieza terminada se percibe extra dimensional simultáneamente visionaria y tradicional. Gakkin es un artista con un estilo muy personal que combina los dibujos tradicionales del tatuaje japonés con el *blackwork* más puro descendiente del tribal polinesio.

¹⁶ Convención de tatuaje: es un evento donde artistas del tatuaje, entusiastas y proveedores se reúnen para exhibir, realizar y celebrar el arte del tatuaje.

¹⁷ Máquina termo copadora: es un dispositivo que transfiere diseños de tatuajes desde el papel a la piel del cliente, facilitando el proceso de tatuado.

La historia de Gakkin es bastante peculiar, en su juventud nunca tuvo claro un camino artístico, el arte no era tema de discusión en su familia, pero sí que tenía claro que no quería un trabajo de oficina como el que tenían muchos japoneses. Después de una adolescencia un tanto rebelde a los 19 años se realizó su primer tatuaje, un tribal en el brazo izquierdo que más tarde cubrió con un *blackout*, después de ese primer contacto con este mundo comenzó a dibujar copiando el estilo tradicional japonés y se dio cuenta de que quería ser tatuador.

El contexto del tatuaje en Japón durante finales de la década de los noventa, su naturaleza clandestina y su asociación con el submundo criminal hicieron que el sueño de Gakkin fuera mucho más complicado de perseguir, aun así, consiguió un hueco en un estudio de Osaka. Durante años estuvo trabajando en estudios de Osaka y Kioto donde su fama y experiencia fueron creciendo, esto le permitió hacer tatuajes por todo el mundo hasta que decidió abrir un estudio propio en Ámsterdam donde el tatuaje no es un tema tan tabú.

El enfoque de Gakkin hacia el tatuaje, particularmente su preferencia por dibujar a mano alzada directamente sobre el cuerpo muestra una gran conexión entre el artista, el cliente y la pieza realizada que será única. Este proceso íntimo y orgánico le permite crear tatuajes que no son solo imágenes en la piel, sino obras de arte vivas y en evolución que se desarrollan con el portador en el tiempo.

5.4.1.2. Mattia Calvi

Mattia Calvi o más conocido como Mambo, es un tatuador nacido el 3 de noviembre de 1990 en Giussano, un pequeño pueblo cerca de Milán. Su incursión en el mundo del tatuaje comenzó en 2010, y fue en 2016 cuando dio forma al estilo por el cual hoy es reconocido: el *destrutturato*. En abril de 2018, materializó su pasión al inaugurar su propio estudio de tatuajes, el Mambo Tattoo Shop, ubicado en Meda, a unos 20 km de Milán.

Mambo asistió a una escuela de arte en Milán, donde cultivó su interés por el diseño gráfico. Durante años, trabajó como diseñador gráfico, creando volantes y propaganda para clubes nocturnos en la región de Brianza y Milán. Esta experiencia influyó profundamente en su estética, especialmente en su aprecio por la simplicidad de los logotipos y las imágenes iconográficas, aspectos que luego se reflejarían en su estilo de tatuaje de *destrutturato*.

El surgimiento de su estilo no fue premeditado, sino más bien espontáneo. Todo comenzó con un diseño de helado que Mambo improvisó para una cliente, quien quedó encantada con el resultado final. Desde entonces, el

Fig 19. Mattia Calvi. Serigrafía *destrutturato*. [Fotografía].

Fig 20. Mattia Calvi. Tatuaje *destrutturato*. [Fotografía].

destrutturato se ha convertido en su distintivo personal, atrayendo una amplia atención y solicitudes para tatuajes en este estilo único.

En su proceso creativo, Mambo parte de una idea básica proporcionada por el cliente y la transforma mediante la fusión de líneas negras anchas y colores vibrantes. Su objetivo es lograr una interacción armoniosa entre ambos elementos, de manera que cuenten una historia completa y comprensible. Cada pieza representa un desafío fresco y original, donde busca encontrar la solución más simple posible.

A lo largo de su carrera, Mambo ha participado en convenciones de tatuajes como la de Londres, y espera continuar expandiendo su presencia internacional en eventos en el futuro. También cabe destacar que el artista también ofrece serigrafías en papel de sus piezas.

5.4.1.3. Fernanda Expósito

Ha sido tatuadora desde 2018, pero un artista toda su vida. Nació en 1996, en Brasil, actualmente el tatuaje le permite viajar por Alemania, Italia, Inglaterra, y Francia.

Sus creaciones son una combinación de estilos *blackwork* y neotradicional, ofreciendo una experiencia al cliente más personalizada ya que su estilo fluctúa en relación con el diseño encargado. Aunque la artista como tatuadora realiza tatuajes de muchas temáticas tiene una seria fascinación por figuras femeninas, temas mágicos, misticismo, animales, proyectos grandes y oscuros, y también pequeños y delicados, en general, seres fantásticos de cualquier tipo.

Su estilo personal se caracteriza por el uso de tinta negra sin diluir, típico del *blackwork*, junto con recursos gráficos como el puntillismo de arrastre y la línea valorada para lograr sombras y profundidad en sus obras. Sin embargo, a diferencia de otros artistas del género, esta artista emplea blancos para resaltar las luces, otorgando a sus diseños un aspecto más ilustrativo, similar al estilo neotradicional.

En la actualidad, esta artista también brinda cursos en línea para tatuadores, con el objetivo de compartir y enseñar su estilo distintivo, así como transmitir sus conocimientos a otros profesionales del tatuaje.

Fig 21. Fernanda expósito. Tatuaje *blackwork*. [Fotografía].

Fig 22. Fernanda expósito. Tatuaje *blackwork*. [Fotografía].

5.4.2. Estudios de tatuaje

He añadido este pequeño apartado para hablar de los dos estudios de tatuajes y academias más grandes de Valencia y pioneros en España. Hoy en

día, aprender a tatuar es mucho más fácil gracias al fácil acceso a plataformas como YouTube donde se encuentra información y tutoriales sobre cualquier cosa. Ser aprendiz de un tatuador es mucho más sencillo siendo prácticamente un alago hacia el tatuador.

Actualmente el tatuaje no es una profesión regulada que exija más que el curso higiénico sanitario ¹⁸para ejercer, pero el trabajo de muchos tatuadores y estudios escuela como los que prestaré a continuación hacen que tatuarse sea una práctica segura y que el mundo del tatuaje y del arte continúe creciendo.

Fig 23. Logo EOMTP, (2010). [Imagen]

5.4.2.1. EOMTP

La Escuela de Tatuaje EOMTP¹⁹ fue fundada en 2010 en Valencia por Antonio y director de la revista internacional *Tattooarte Magazine* que lleva activa durante 10 años. La misión de la escuela es proporcionar una formación de alta calidad tanto en aspectos artísticos como higiénicos, asegurando que los alumnos adquieran las habilidades necesarias para prosperar en esta profesión en constante crecimiento.

La EOMTP se distingue por su enfoque exclusivo y personalizado, con clases presenciales y un número limitado de estudiantes para garantizar una enseñanza intensiva y efectiva. Además de enseñar las técnicas fundamentales del tatuaje, la escuela enfatiza el respeto por la historia y la tradición de esta forma de arte. Los estudiantes aprenden desde el manejo de las máquinas de tatuaje hasta la práctica en piel sintética, preparándolos para enfrentar los desafíos del mundo real.

Con sedes en múltiples ciudades de España y en el extranjero, la EOMTP busca dignificar la profesión del tatuaje, asegurando que sus alumnos puedan ingresar al mundo del tatuaje con confianza y respeto. Su compromiso es ofrecer una introducción sólida a esta emocionante carrera, proporcionando a los futuros tatuadores las herramientas necesarias para alcanzar el éxito en esta apasionante profesión.

Fig 24. Logo Noble Art. [Imagen].

5.4.2.2. Nobel Art Tattoo

Noble Art surge con la meta de promover el arte del tatuaje y respaldar a los talentosos artistas detrás de él, desarrollando una comunidad internacional de tatuadores. Se centra en brindar soluciones al mundo del tatuaje, apoyando

¹⁸ Curso Higiénico Sanitario: formación que enseña prácticas de higiene y desinfección para garantizar la seguridad u salud en profesiones que implican contacto con el cuerpo, como tatuadores.

¹⁹ EOMTP: Escuela de Maestros Tatuadores y Piercers.

el crecimiento profesional de los artistas y ofreciendo experiencias excepcionales a sus clientes.

La comunidad se caracteriza por su pasión y deseo de explorar, permitiendo a sus miembros viajar, conocer nuevas culturas y disfrutar de su trabajo. Compuesta por expertos en diversas áreas del tatuaje, se compromete a ofrecer un servicio de calidad y a seguir expandiéndose globalmente, introduciendo productos innovadores y manteniéndose a la vanguardia del mercado. Noble Art es un equipo en constante crecimiento que participa activamente en eventos propios y colabora en acciones sociales y corporativas de renombre.

La academia de Noble Art ofrece un curso de iniciación al tatuaje de 64 horas con una metodología propia garantizada para aprender a tatuar. Se puede cursar de diferentes maneras según la disponibilidad del alumno y ofrece clases teóricas y prácticas en grupos reducidos. Además, proporciona seguimiento posterior al curso y un kit premium de regalo. Entre sus ventajas se incluyen asesoramiento sobre licencias y permisos, oportunidades de trabajo independiente y viajes internacionales, acceso a la comunidad Noble Art, descuentos en materiales y seminarios, sorteos, acceso a eventos y concursos.

6. MARCO PROCESUAL

El marco procesual se centrará en el proceso de producción mostrando el surgimiento de las primeras ideas, contando la temática y explicando también la técnica del tatuaje. Por otra parte, también se explicará en este apartado el proceso de creación del libro tatuado.

Para mí es fundamental explicar mi proceso de trabajo ya que gran parte de mi producción artística se basa precisamente en esto. El proceso de tatuar consta de varios pasos, que incluyen la concepción de una idea, la creación de una imagen, el calco, la aplicación del calco en la piel, el proceso de tatuar en sí y, finalmente, el cuidado hasta la cicatrización.

Mediante grabados en linóleo, ilustraciones, estampas y pinturas en telas y papel capto el proceso de tatuar en medios y mediante técnicas que se aproximan a la forma de arte más tradicional. El último paso de esta exploración artística multidisciplinar será recompilar todos estos descubrimientos en un formato de libro tatuado que muestre las confluencias entre el tatuaje, la ilustración, el grabado y la pintura.

En el núcleo de mi obra, convergen las complejidades y contradicciones que laten en mi interior. Fusiono mis inquietudes con las técnicas precisas del grabado y el tatuaje y con la ilustración. Esta amalgama de disciplinas se

origina en mi propia vida, donde mis tatuajes personales actúan como la esencia vital de este trabajo.

La elección de los diseños crea una conexión entre mi obra y mi experiencia vital, transformando mis tatuajes y mi experiencia en este mundo en una narrativa que va más allá de las convenciones artísticas.

Uno de mis objetivos con esta obra es fusionar el mundo del tatuaje con el mundo del arte, es una forma de llevar los tatuajes que a menudo se perciben como permanentes, a una eternidad real, sacarlos de la piel perecedera hacia un medio realmente eterno. El paso del tiempo acelerado, la necesidad de recordar y la pérdida son inquietudes que me atormentan y que recojo en esta obra y en mis tatuajes.

Ha sido crucial para mí capturar el proceso de tatuar en mi obra a través de la ilustración, el grabado, posteriormente la pintura y por último en el formato de libro. Estos últimos años me han permitido experimentar tanto la perspectiva de tatuadora como la de persona tatuada, transformando por completo mi percepción del tatuaje y del arte en general. Me he percatado de que cuando la expresión se convierte en una necesidad, el medio no importa, ya que la persona se expresa de la misma manera. Esto me ha motivado a buscar la fusión entre diversas disciplinas.

6.1. IDEA Y TEMÁTICA

La idea de este libro es reflejar mi experiencia en el mundo del tatuaje. Cada ilustración y grabado en él tiene una profunda conexión conmigo, ya que representan mis propios tatuajes, los que he realizado a familiares y amigos, o futuros diseños que serán grabados permanentemente en mi piel. El propósito de este proyecto no es solo mostrar mi punto de vista, sino crear una narrativa visual que celebre la fusión del tatuaje, la ilustración y el grabado.

Como temática principal, utilizo la representación de animales de manera poco tradicional, otorgándoles alas, largas patas y otros elementos que los transforman en seres nuevos. Siempre he visto a los animales como almas culturas, se cree que los animales pueden ser guías espirituales o protectores, y el tatuaje, en general, se acoge a estas ideas, siendo la representación de animales muy popular en este mundo. Para mí, el tatuaje es una forma terapéutica de gestionar emociones, y estos grandes protectores de tinta cobran vida en mi piel, ayudándome a entenderme.

He decidido dividir este libro en cinco capítulos. El primero, titulado "21", habla sobre mis primeras interacciones con el tatuaje y aborda la gran cuestión de ¿por qué nos tatuamos? El segundo, "Lecciones en Tinta", hace alusión a

Fig 25. Sofia Maciel. Portada de capítulos (digital) de *El libro tatuado*: Tinta en Tejidos Eternos.

Fig 26. Sofia Maciel. Portada de capítulos (digital) de *El libro tatuado: Tinta en Tejidos Eternos*.

esos tatuajes que nos hacemos cuando somos jóvenes o los que provocan cierto grado de vergüenza, ya sea por el significado o por la ejecución en sí de la pieza. El tercer capítulo se titula "La Belleza en la Mirada del Alma", ya que muchas veces las personas tatuadas somos objeto de escrutinio por parte de otros. Parece que tener tatuajes da libertad a los demás para compartir su opinión sobre ellos, aunque no nos conozcan, y muchas veces estas opiniones no buscan elogiar, sino todo lo contrario. El cuarto capítulo es completamente ilustrativo y nos ofrece una visión conjunta y desordenada de todas las ilustraciones o tatuajes del libro, haciendo referencia al cuerpo tatuado y a las contradicciones y complejidades humanas. Finalmente, el quinto capítulo, titulado "El Eco Silencioso de las Emociones", presenta las ilustraciones y grabados de mis tatuajes más importantes, ya sea por lo que representan o por lo orgullosa que me siento de su resultado.

Este libro recopila mi pasión por el tatuaje, el grabado y la ilustración, pero es mucho más que eso, ya que es profundamente personal, al igual que lo son mis tatuajes.

6.2. MATERIAL Y TÉCNICA

En cuanto a los materiales y técnicas utilizadas en este trabajo, he empleado diversas técnicas, materiales y soportes. Empezando por las ilustraciones, estas han sido dibujadas digitalmente con Procreate²⁰. Algunas de estas ilustraciones han permanecido en formato digital para posteriormente ser maquetadas e impresas en el libro, mientras que otras han sido convertidas en grabados y tatuajes. En las ilustraciones, busco un estilo personal basado en los estilos de tatuaje Blackwork y Neotradicional explicados anteriormente. Las ilustraciones tienen líneas gruesas y rellenos sólidos, como los de un tatuaje, y han sido dibujadas planeando ser futuros tatuajes.

Para las matrices de grabado, decidí utilizar linóleo, ya que es un material fácil de vaciar debido a su relativa blandura, usando como referencia las ilustraciones previamente hechas en digital. Todas estas matrices fueron entintadas con tinta calcográfica negra y rodillo, haciendo grabados en seco o con el papel ligeramente humedecido para lograr un resultado de la tinta homogéneo y potente. En cuanto al papel, después de hacer varias pruebas, decidí utilizar el papel Rosa Espina de 220 g/m², ya que es más blando que otros papeles similares, permitiendo plegarlo, imprimirlo y encuadernarlo con mayor facilidad.

²⁰ Procreate: es una aplicación de dibujo y pintura digital para iPad. Ampliamente utilizada por artistas por su amplia gama de herramientas y capacidad para crear ilustraciones detalladas.

Para el diseño y la maquetación, utilicé el software Adobe InDesign, teniendo en cuenta que los pliegos serían de tres hojas y buscando una forma de libro cuadrado de veinte por veinte centímetros. Al igual que los grabados, las impresiones se hicieron en papel Rosa Espina de 220 g/m² por las características ya mencionadas del mismo. La encuadernación del libro es cosida, artesanal y de tapa dura, con un recubrimiento de cuero tatuado.

Para tatuar el cuero que recubrirá el libro, se utilizó una máquina de tatuar rotativa²¹ con agujas de línea²² 5.80rl, 7.80rl y 9rl, y una aguja de relleno magnum²³ de 7. Estas medidas hacen referencia a la cantidad de agujas, el calibre y la forma en que están soldadas. Las agujas de línea se sueldan en forma circular y de punta para lograr un mejor trazado, mientras que las magnum de relleno se sueldan en dos líneas paralelas, en este caso con cuatro agujas en la parte inferior y tres en la parte superior. En cuanto a la tinta, se utilizó tinta negra de tatuaje homologada de la marca *Dynamic Colors*²⁴ y vaselina neutra durante el proceso de tatuaje para un mejor deslizamiento de la máquina sobre el cuero.

Fig 27. *Dynamic Colors*, Tinta triple Black. [imagen].

Fig 28. *Ez Revolution*. Agujas de tatuaje. [imagen].

6.3. ILUSTRACIONES Y GRABADOS

Como mencionamos antes la temática principal del libro son los animales con ciertas variaciones que los transforman en otros seres fantásticos. Los animales son un tema recurrente y popular en el mundo del tatuaje. En este caso utilizaremos la temática en el libro ya que estos seres permiten expresar sentimientos y emociones de forma cifrada, pudiendo ser percibidos de diferentes formas según el imaginario y referencias del espectador.

Utilizar la temática de los animales como guías, protectores o elementos expresivos no algo particular del mundo del tatuaje, sino que tiene un gran arraigo cultural. En la cultura mesoamericana se cree en los *nahuales*, esta palabra se podría traducir como oculto o disfrazado, el termino se utiliza para describir a una especie de *alter ego* animal que según esta cultura todos los humanos poseen al nacer.

Teniendo en cuenta esto procedemos a dibujar una serie de dieciséis ilustraciones que muestran distintos animales con alteraciones ya sea en su

²¹ Máquina de tatuar rotativa: dispositivo que utiliza un motor rotativo para mover la guja de tatuaje de manera suave y silenciosa, permitiendo líneas precisas y un sombreado uniforme.

²² Aguja de línea: creadas para crear líneas finas y precisas en el tatuaje, formadas por varias agujas soldadas en una formación circular y recta.

²³ Aguja de relleno Magnum: se utilizan para rellenar áreas grandes de un tatuaje, gracias a su disposición en abanico que cubre más espacio con cada pasada.

²⁴ *Dynamic Colors*: es una marca de tinta para tatuajes conocida por su alta calidad, pigmentación intensa y durabilidad.

anatomía o en la forma que han sido dibujados incluso en algunas otorgándoles atributos de ser humano. Doce de estas ilustraciones se convertirán en grabados. Por otro lado, encontramos otras siete ilustraciones con una temática de tatuaje más tradicional necesarios para el segundo capítulo del libro.

6.3.1. Antecedentes

zComo trabajo previo a este libro encontramos una serie de pinturas que buscan sacar el tatuaje del contexto de la piel convirtiéndolo en algo realmente eterno. Estas pinturas parten de grabados con algunos errores gráficos producidos el proceso de estampación, decidiendo dejarlos para alejar así el estigma de la perfección en el tatuaje. Estos grabados imperfectos con la donde se reproduce el dibujo. Se elije utilizar una tela con imprimación transparente para dar un aspecto más orgánico, similar al de la piel, también se utiliza pintura acrílica negra y tinta de tatuaje. Este preproyecto busca fusionar la práctica artística del grabado y la pintura con la filosofía y el proceso del tatuaje.

Fig 29. Sofia Maciel *Cuervo del Tiempo* (2023), serie de cuadros *Almas de tinta*.

Fig 30. Sofia Maciel. *Ballena Alada* (2023), serie de cuadros *Almas de tinta*.

Fig 31. Sofia Maciel. *Sin título* (2024), serie de cuadros *Almas de tinta*.

En la misma línea de trabajo encontramos un libro en formato acordeón hecho con grabados con una extensión de unos seis metros aproximadamente y presentado en un formato cuadrado de veintiún centímetros por veintiún centímetros con una caja que lo acompaña, utilizando el mismo tamaño que el proyecto final.

Fig 32. Sofia Maciel. *Almas de Tinta* (2024), Libro de artista.

6.4. EL LIBRO TATUADO

El último paso en este trabajo fue la maquetación y encuadernación del libro. Al ser un libro ilustrado, se les da prioridad a las imágenes, intentando realzarlas en todo momento a medida que maquetamos, incluyendo texto cuando es necesario.

Durante la maquetación, se cuidó especialmente la disposición de las ilustraciones para que cada una ocupara un lugar destacado, permitiendo que el lector apreciara todos los detalles. Se utilizaron márgenes adecuados y espacios en blanco estratégicamente ubicados para evitar la saturación visual y mejorar la legibilidad del texto.

Además, se seleccionaron tipografías que complementaran las ilustraciones sin restarles protagonismo. Se emplearon fuentes que contribuyeran al estilo y el espíritu del contenido.

La encuadernación del libro también se realizó con sumo cuidado, optando por materiales de alta calidad que garantizaran la durabilidad y el aspecto profesional de la obra. Se eligió una encuadernación cosida artesanal con tapa dura recubierta en cuero tatuado resistente que permitiera abrir el libro completamente sin dañar las páginas, facilitando así una mejor experiencia de lectura y visualización de las ilustraciones.

Fig 33. Sofia Maciel. *Tinta en tejidos eternos* (2024), Libro tatuado.

7. CONCLUSIÓN

Este proyecto es más que la creación de un libro; es una muestra de cómo el arte puede desafiar percepciones y abrir nuevas perspectivas sobre un tema profundamente arraigado en la cultura como es el tatuaje.

La elaboración de este libro ilustrado ha revelado la riqueza y complejidad de combinar diversas técnicas artísticas para transmitir un mensaje. Integrando grabado, ilustración y pintura, se han explorado diferentes texturas, formas y estilos, creando una experiencia visual única. Este enfoque multidisciplinario ha añadido profundidad y complejidad a las narrativas visuales y temáticas presentadas.

En cuanto al tatuaje, el proyecto ha logrado ofrecer una perspectiva personal de este arte corporal de manera innovadora y reflexiva. A través de la combinación de imágenes y texto, se ha explorado la historia, el simbolismo y la evolución cultural del tatuaje, desafiando estereotipos y prejuicios comunes. Se ha mostrado cómo el tatuaje puede ser una forma de expresión individual y un medio para la conexión cultural y la exploración de identidades.

Uno de los aspectos más valiosos de este proyecto es su capacidad para generar conversaciones significativas sobre el tatuaje y su lugar en la sociedad contemporánea. El libro invita al lector a reflexionar sobre su relación con el tatuaje y a cuestionar normas establecidas. En un mundo donde la imagen corporal y la identidad personal son temas de debate, esta obra ofrece un espacio para la reflexión y el diálogo.

A través de su enfoque artístico y narrativo, se desafían percepciones negativas y prejuicios asociados con el tatuaje, defendiendo su valor como expresión artística y cultural. Este proyecto promueve la inclusión y la diversidad en la apreciación del arte, reconociendo las múltiples voces y experiencias que enriquecen nuestra comprensión del mundo.

8. REFERENCIAS

LIBROS

Aitken-Smith, T., & Tyson, A. (2016). *The Tattoo Dictionary*. Reino Unido: Octopus.

DeMello, M. (2000). *Bodies of inscription: A cultural history of the modern tattoo community*. Duke University Press.

Friedman, A. F., & Elkins, J. (2015). *The world atlas of tattoo*. Yale University Press.

Krutak, L. F., & Deter-Wolf, A. (2018). *Ancient ink: the archaeology of tattooing*. University Of Washington Press.

Suau, N. (2023). *Curar la piel: Ensayo en torno al tatuaje*. Anagrama Argumentos

Vázquez Montalbán, M., Migoya, H., & Seguí, B. (2017). *Tatuaje*. Norma Editorial.

ÁLBUMES ILUSTRADOS

Búho, S. (2019). *La inercia del silencio*. Lunweg Editores.

Galván, G. (2020). *Desconocernos*. Lunweg Editores.

Heller, Steven. (2023) *Hell. Guía ilustrada al infierno*. Libros del Zorro rojo.

Marino, M. (2022). *Con miedo a todo: Delirios de una ansiosa (verso y prosa poética)*. Independently Published.

Ojeda, D. (2019). *Mi chica revolucionaria*. Mueve Tu lengua.

WEBGRAFÍA

Benito González, C. (2018). *El profundo arte sacado a flote*. <http://hdl.handle.net/10251/110740>

(S/f). Cepal.org. (2018 Diciembre). *La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible*. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/cb30a4de-7d87-4e79-8e7a-ad5279038718/content>

Delmonte Marzo, JD. (2014). *Irezumi Horimono*. <http://hdl.handle.net/10251/49926>

Destrutturato tattoo. (2019, marzo 30). *Mambo Tattooeer*. <https://www.mambotattooer.it/>

Escuela de Tatuaje. (2022, junio 6). *Cursos de Tatuador | Aprende en la Escuela de Tatuaje EOMTP*. <https://eomtp.com/escuela-de-tatuaje/>

Garrido, C.D. (2010). *Cuando el recuerdo se hace piel: Tatuarse para no olvidar*. VI Jornadas de Sociología de la UNLP, 9 y 10/12/2010, La Plata, Argentina. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.5729/ev.5729.pdf

Marín Monleón, S. (2020). *Tatuajes Vikingos: Amuletos en la piel*. Universitat Politècnica de València. <http://hdl.handle.net/10251/158141>

Martínez Navarro, A. (2022). *Los pecados capitales. Ilustración y art nouveau*. Universitat Politècnica de València. <http://hdl.handle.net/10251/184132>

Miñana Pastor, S. (2017). *Dissenys per a la teua pell. Catàleg de tatuatges*. <http://hdl.handle.net/10251/92741>

Nahuales. (2022, mayo 25). Casa de México. <https://www.casademexico.es/nahual-angelico-jimenez-2/>

Rodríguez, C. (2015, septiembre 11). *El tatuaje es una obra de arte sobre el lienzo de la piel*. Informador.mx. Disponible en: <https://www.informador.mx/Suplementos/El-tatuaje-es-una-obra-de-arte-sobre-el-lienzo-de-la-piel-20150911-0098.html>

Serrano Serra, J. P., Ruiz Martínez, J., & Gil Liñán, A. (2023). *Un tatuaje iatrogénico*. Actas dermo-sifiliográficas. <https://doi.org/10.1016/j.ad.2022.05.040>

Valentí, X. S. (2009). *Tatuajes. Un estudio antropológico y social*. *Piel*, 24(6), 314-324. https://www.academia.edu/8918266/Tatuajes_Un_estudio_antropol%C3%B3gico_y_social

Villa Maza, N. (2011, junio 2). *Un templo a medida: las modificaciones corporales*. España: Una antropóloga en la luna. <http://unaantropologaenlaluna.blogspot.com/2011/06/un-templo-medida-las-modificaciones.html>

What is Blackwork tattoo style? (2023, junio 19). 10 Masters. <https://www.10masters.com/en/blog/blackwork-style-tattoos/>

9. ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Imagen de la portada de <i>L.A. Ink</i> (2007).	10
Figura 2. Logo de MTV, (1994).	10
Figura 3. Imagen infrarroja de la momia femenina predinástica.	10
Figura 4. Imagen infrarroja de la momia masculina predinástica.	11
Figura 5. Dibujos de peines de tatuaje de hueso de Nueva Zelanda.	11
Figura 6. Imagen ilustrativa de las capas de la piel.	12
Figura 7. Última anciana Hula con tatuajes de cuerpo completo.	12
Figura 8. Anciana Kalinga y artista del tatuaje Whang-Od.	13
Figura 9. Imagen de portada de <i>Curar la piel: Ensayo en torno al tatuaje</i>	14
Figura 10. Máquinas de tatuar rotativas y de bobina.	15
Figura 11. Mark Tumaru. Tatuaje <i>blackwork</i> figurativo.	15
Figura 12. <i>Winter Tattoo</i> . Tatuaje <i>blackwork</i> abstracto.	15
Figura 13. Fede Almanzor. Tatuaje neotradicional.	16
Figura 14. Fede Almanzor. Tatuaje neotradicional.	16
Figura 15. Eden kozokaro. Exposición de obras tatuadas.	17
Figura 16. Eden kozokaro. Tatuaje hiperrealista.	17
Figura 17. Gakkin. Tatuaje <i>blackwork</i>	18
Figura 18. Gakkin. Tatuaje <i>blackwork body suit</i>	18
Figura 19. Mattia Calvi. Serigrafía <i>destrutturato</i>	19
Figura 20. Mattia Calvi. Tatuaje <i>destrutturato</i>	19
Figura 21. Fernanda expósito. Tatuaje <i>blackwork</i>	20
Figura 22. Fernanda expósito. Tatuaje <i>blackwork</i>	20
Figura 23. Logo EOMTP, (2010).	21
Figura 24. Logo Noble Art.	21
Figura 25. Sofia Maciel. <i>El libro tatuado: Tinta en Tejidos Eternos</i>	23
Figura 26. Sofia Maciel. <i>El libro tatuado: Tinta en Tejidos Eternos</i>	24
Figura 27. <i>Dynamic Colors</i> , Tinta triple Black.	25
Figura 28. <i>Ez Revolution</i> . Agujas de tatuaje.	25
Figura 29. Sofia Maciel. <i>Cuervo del Tiempo (2023)</i> , serie de cuadros.	26
Figura 30. Sofia Maciel. <i>Ballena Alada (2023)</i> , serie de cuadros.	26
Figura 31. Sofia Maciel. <i>Sin título (2024)</i> , serie de cuadros.	26
Figura 32. Sofia Maciel. <i>Almas de Tinta (2024)</i> , Libro de artista.	26
Figura 33. Sofia Maciel. <i>Tinta en tejidos eternos (2024)</i> , Libro tatuado.	27

10. ANEXOS

10.1. ENTREVISTAS: ROL DE ARTISTA TATUADOR Y SALUD MENTAL EN EL TATUAJE

Entrevista a Evelyn Perla Bravo Psicóloga, Graduada en Psicología por la Universidad de Zaragoza y Máster en Psicología General Sanitaria por la Universidad Europea de Valencia.

¿Tienes tatuajes, te tatúas?

Sí.

¿Cómo eliges tus diseños?

Vale, ¿esto es una pregunta a nivel profesional o personal?

Personal

Vale, porque no es lo mismo. La pregunta es, ¿cómo elijo mis diseños?

Sí.

Pues tengo variedad, o sea, es que no hay una respuesta única. Llevo tatús, que me lo han dibujado personas que quiero, otros son diseños de tatuadores, la persona que sea. Lo que me gusta me lo hago.

Vale. O sea, más como buscando un valor estético.

Tampoco, no tiene que tener un valor estético. Bueno. Para mí, por ejemplo, no. En plan, me ha gustado esto. Lo he visto, me ha gustado, me lo tatúo. Luego, a ver, claro, por ejemplo, llevo mis gatos, que ahí sí que, por ejemplo, invertí más dinero, invertí más tiempo, busqué un tatuador bien, pero a lo mejor para cosas que son más chiquititas y que no requieren tanto trabajo, pues me da igual quién me lo haga, ¿sabes? Pero si es algo muy, muy importante para mí, pues elijo más detenidamente.

¿Crees que los tatuajes tienen alguna relación con la salud mental o que la pueden tener?

Sí, claro. Yo creo que sí. Porque los tatuajes son una forma de no olvidar, para mí, una respuesta personal. Para mí los tatuajes son una forma de plasmar en la piel aquello que está en la mente. Y que, si lo plasmas en la piel como que sigue estando ahí y ya forma parte de ti, porque en la memoria muchas veces se nos olvidan cosas. Entonces, plasmarlo en la piel, creo que es como una forma de recordarlo. Vuélveme a leer la pregunta, por favor.

¿Crees que tienen relación los tatuajes con la salud mental?

Vale, eso para mí. Y luego, a nivel profesional, sí que creo que es muy subjetivo, depende de cada persona lo que pueda significar, pero es un arte más, y el arte ayuda, igual que, por ejemplo, tocar un instrumento o pintar el arte en sí mismo es terapéutico. Entonces, como el tatuaje también es arte, entiendo que también ayuda a hacer una gestión emocional o que ayuda a ciertos momentos vitales de las personas.

Bueno, y la cuarta pregunta, creo que me la has respondido ya un poco. ¿Puede ser el tatuaje, una forma terapéutica o una forma de gestionar el dolor emocional?

El tatuaje al final duele, y a veces es una forma de sentir dolor emocional. Yo me acuerdo, por ejemplo, de mi padre cuando murió mi abuela. Estaba desesperado por tatuarse algo que tuviera que ver con ella, me dijo que le tatuara algo porque necesitaba sentirlo.

Bueno, pero fíjate, eso puede ser una forma de que las personas que no saben conectar emocionalmente con el dolor porque no se lo permiten o porque incluso el dolor es muy, muy, muy fuerte, que duele tanto a nivel emocional que a las personas nos es más fácil sentir el dolor físico que el dolor emocional. Entonces, puede que se recurra al tatuaje como una estrategia para no sentir el dolor emocional, porque a veces el dolor emocional duele más que el dolor físico.

Muchas gracias.

ENTREVISTAS A TATUADORES

¿Cuál es tu nombre y cómo te conocen en redes?

- Mi nombre es Sofia Maciel y me conocen como @melocoton_tattoo.
- Mer, @notdemonmer.
- Héctor @black.wave.ink.
- Juanro y en redes sociales @juanro_tattoo.
- Pablo Ribes Gutiérrez / @dewom.ttt.

¿Hace cuánto que te dedicas al tatuaje?

@melocoton_tattoo Pues hace unos 6 años que empecé a interesarme por este mundo, pero seriamente hace 3 años.

@notdemonmer Hace dos años.

@black.wave.ink 5 años.

@juanro_tattoo Unos 6 años.

@dewom.ttt 10 meses.

¿Qué estilo tienes?

@melocoton_tattoo Mi estilo es una mezcla entre Blackwork y Neotradicional.

@notdemonmer Aún no tengo un estilo definido, pero me gusta mucho el blackwork y el tribal.

@black.wave.ink Tradicional Japonés.

@juanro_tattoo Línea fina y puntillismo de arrastre.

@dewom.ttt Cartoon americano/Tradi/Blackwork.

¿Por qué decidiste ser tatuadora, a que te dedicabas antes?

@melocoton_tattoo Siempre me ha fascinado este mundo y he probado otros trabajos, pero estudiar bellas artes me ha llevado a decantarme por un trabajo más artístico que disfruto más.

@notdemonmer Me gustaba la idea de poder hacer dibujos que fueran permanentes y que para la gente significara algo.

@black.wave.ink Siempre me gustaron los tatuajes, y dibujar.

@juanro_tattoo Antes era mecánico, me cansé de los coches y aposté por el tatuaje y por ahora ¡salió bien!

@dewom.ttt Porque siempre he tenido interés y porque me parecía una forma rentable de ganarme la vida con el arte.

¿Crees que el tatuaje es una forma de arte? ¿Comparte procesos con el arte más tradicional (pintura, escultura, dibujo...)?

@melocoton_tattoo Si, creo que hay piezas que son arte. Definitivamente comparte muchos procesos con el dibujo y la ilustración y en mi experiencia personal también con el grabado en bellas artes.

@notdemonmer Si, es una forma de arte y de expresión. Comparte procesos como el boceto, el dibujo en sí o el darle color.

@black.wave.ink Si.

@juanro_tattoo ¡¡Sin ninguna duda!!

@dewom.ttt Obviamente es otra forma de arte, no solo por el proceso que lleva detrás en cuanto al diseño, composición y abundancia de estilos si no por el mismo acto de tatuar, las técnicas y prácticas diferentes y la práctica y creatividad que requiere para llevarlas a cabo de manera profesional.

¿Te consideras artista?

@melocoton_tattoo Sí y no, considero que otros tatuadores con más repercusión, que pueden permitirse tatuar lo que quieren son definitivamente artistas y yo estoy en proceso, pero lo que tatuamos muchas veces son diseños que nos piden los clientes que no tienen demasiada complejidad conceptual o que no son arte.

@notdemonmer Si.

@black.wave.ink Si.

@juanro_tattoo No.

@dewom.ttt Si.