

Análisis temporal de la influencia del entorno social y cultural en la simbología de los tatuajes en la ciudad de Medellín desde la década de los 80 hasta el periodo actual.

Sofía Henao García

Universidad Católica Luis Amigo

Facultad de Diseño Gráfico

Proyecto de grados II

Docente

Clara Inés Velásquez

Medellín, Colombia

09 de octubre de 2024

ÍNDICE

RESUMEN- ABSTRACT	3
INTRODUCCIÓN:	4
MARCO TEÓRICO:	6
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:	18
HIPÓTESIS:	18
OBJETIVOS:	19
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN	20
METODOLOGÍA DE DISEÑO	23
DEL SÍMBOLO AL SIGNIFICADO: LA SEMIÓTICA DEL TATUAJE	23
TINTAS EN EL TIEMPO: EL TATUAJE AYER Y HOY	26
ECOS Y EVOLUCIONES: EL TATUAJE A TRAVÉS DEL TIEMPO 1980 - 2024	31
EL TATUAJE COMO HUELLA DE IDENTIDAD	34
LOS ARTES QUE SE AMAN: EL TATUAJE COMO EXPRESIÓN MUSICAL	37
DEL DISEÑO GRÁFICO A LA PIEL	41
RESULTADOS	45
DISCUSIÓN	51
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:	57

RESUMEN- ABSTRACT**ANÁLISIS ESPACIO-TEMPORAL DE LA SEMIÓTICA EN EL ARTE DEL TATUAJE.**

La evolución histórica de la semiótica en el tatuaje en el marco específico de la Ciudad Medellín de los años 80's hasta la actualidad ha estado atravesada por diversos cambios y evolución tanto en las técnicas, tintas, pigmentos, estilos, como en la visión y aceptación del tatuaje en la sociedad. La metodología abordada se enmarca en la realización de una serie de entrevistas, tanto a tatuadores como a tatuados haciendo referencia al espacio y el tiempo mencionados, así como de una amplia revisión documental, igualmente, por medio de una encuesta realizada mediante WhatsApp a personas del común tatuadas y no tatuadas, estas preguntas fueron estructuradas de única respuesta para obtener un resultado cuantitativo.

Como resultado se encontró que, a lo largo de la historia desde los años 80's hasta la actualidad, los tatuajes han pasado de ser representaciones sociales a ser un símbolo personal, de una tendencia colectiva a una tendencia individual que enmarca gustos, intereses y sobre todo el derecho a la libre expresión, en la que su uso se ha extendido a todos los estratos sociales debido a la creciente tendencia de modificaciones corporales. La mirada actual hacia el tatuaje es de mayor aceptación, es una decisión que se toma más a conciencia, preferiblemente por mayores de edad que pueden asumir los riesgos, los resultados (si son o no los esperados) y las reacciones de otros, aunque en la práctica se encontraron personas tatuadas desde los 14 años. Los tatuajes son parte de la personalidad y ayuda de manera considerable a encontrar la propia identidad, y como se ha dicho en los diferentes capítulos de esta investigación, los tatuajes desde 1980 a la actualidad han tenido un progreso significativo y son cada vez más técnicos, profesionales, simétricos y planificados.

Palabras clave: Semiótica, contexto social y cultural, arte corporal, tatuaje, estigma.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación nace desde un interrogante personal situado en una consulta con un profesional de la salud mental quien mencionó la historia de una paciente con el fin de empatizar y ejemplificar una situación puntual en la consulta, esta paciente tenía una situación de sobreprotección extrema por parte de sus padres lo que la llevo a realizarse un tatuaje en la zona del pecho que contenía la palabra “Freedom” haciendo referencia a la libertad de la que carecía, un acto de rebeldía que respondía de forma impulsiva a este comportamiento de sus padres, años después tuvo la oportunidad de salir del país y experimentar por su cuenta esa libertad que tanto necesitaba, así descubrió que era la solución a su depresión y sentimiento de frustración constante, trabajo que pudo hacer después de marcar su piel de forma invasiva, por lo que si hubiera sido consciente de este tema también lo hubiera sido de esta gran marca que dejo en su piel para siempre, así que la investigación tiene en sus inicios entender como el contexto de una persona puede llevarla a tatuarse diseños específicos y como incentivar con esta investigación a que estos tatuajes tengan un propósito más allá de lo estético y su portador pueda verlo por siempre como una marca simbólica de un periodo importante de su vida y no como un error. Mencionado esto, la presente investigación tiene como objetivo además realizar una línea temporal que contraste la semiótica del tatuaje desde la década de 1980 hasta la época actual en Medellín, con la finalidad de rastrear los cambios y similitudes de los significados del tatuaje en ambas épocas. Además de lo anterior, se busca establecer si el entorno sociocultural influye en la elección del diseño que se plasma en la piel y si este es relevante para la construcción de la identidad en los habitantes de Medellín en el tiempo histórico que se enmarca.

Por consiguiente, como producto final gráfico, se construirá una revista informativa con ilustraciones y diferentes temas relevantes para evidenciar los resultados de dicha investigación, que serán referente y antecedente visual de la temática, que documente y

PROYECTO DE GRADOS II

represente las elecciones de los tatuajes hechos a los habitantes de Medellín. Por tanto, este escrito, busca resaltar la semiótica de los tatuajes, así como las influencias socioculturales y las motivaciones personales que han moldeado estas decisiones en la comunidad. En un mundo donde el tatuaje ha evolucionado pasando de un estigma a una forma reconocida de expresión artística, resulta crucial comprender no sólo el arte en sí, sino también el trasfondo que lo impulsa. El interés por explorar el fenómeno del tatuaje surge de una serie de interrogantes relacionados con la semiótica y la identidad personal. Aunque ambos temas tienen raíces antiguas, su relevancia se manifiesta con fuerza en la cotidianidad contemporánea. A través de esta investigación, se busca desentrañar las motivaciones que llevan a una persona a hacerse un tatuaje, así como el impacto que su entorno social y cultural puede tener en la selección de un diseño específico. Este acercamiento pretende contextualizar la temática y ofrecer un resumen de las metodologías empleadas, así como algunos de los resultados preliminares obtenidos que serán presentados en una guía visual ilustrada. Al profundizar en las elecciones de tatuajes en Medellín, esperamos promover una mayor comprensión y apreciación de esta forma de expresión que, más allá de la estética, se convierte en un reflejo de la identidad y la cultura local.

Hablando del contexto espacio temporal, esta investigación se centrará en la Medellín de los años 80, tiempo en el que la ciudad se llenó de sombras, opacando esquinas, cuadras y barrios, miedo y terror de día y de noche, fronteras invisibles, limpieza social, toques de queda; panorama que rodeó la ciudad y la estigmatizó profundamente. Una Medellín situada que fue encarcelada en urbanizaciones cerradas y en las propias casas de sus habitantes para tratar de resguardar la vida y la integridad. La oscuridad del narcotráfico y el sicariato irrumpió en todos los rincones y esferas, fiestas familiares, bares, colegios, empresas, fuerza pública, políticos, palabras y hasta la conciencia. Una Medellín que sufrió la muerte como herramienta de guerra a manos de narcotraficantes, sicarios, milicianos, policías, bandas, autodefensas. Este fue el

PROYECTO DE GRADOS II

contexto en la Medellín de la época, en la que el tatuaje cobró un papel protagónico, pues fue utilizado para encajar en este contexto, revelarse contra el sistema y tener el poder necesario para sobrevivir en el medio. Este contexto es el que será analizado y de cierta manera comparado con la época actual, para comparar, modas, estilos, contexto social, materiales, técnicas y sobre todo la semiótica del tatuaje en ambas épocas.

Por tal motivo se eligió de entre diversos recursos de investigación, la visita a El paseo de la playa, situado en el centro de la ciudad, lugar donde se ubican antiguos estudios de tatuaje que están presentes en la historia desde la década de 1980 y que, aunque se han transformado significativamente, guardan las memorias del acontecer de este arte a través de los años. En dicha visita, se realizaron diversas entrevistas a tatuadores y tatuados que desde la época de los 80 hasta la actualidad han hecho parte de este mundo en la ciudad, quienes contribuyeron a dar respuesta al interrogante principal de esta monografía: Qué influencias semióticas tuvo y tiene en contexto sociocultural sobre un individuo a la hora de realizarse un tatuaje entre los años 80's y el período actual. Adicionalmente, llevar a cabo los objetivos generales y específicos como fueron planteados y analizar a profundidad los hallazgos obtenidos para dar pista a otras investigaciones futuras acerca de la semiótica del tatuaje en Medellín. Además, como apoyo adicional se realizará una encuesta cuantitativa para obtener cifras numéricas que permitan dar un resultado más exacto y confiable.

MARCO TEÓRICO:

El tatuaje actualmente es una manifestación o intervención artística y corporal que se realiza en la piel mediante una inyección de tinta con ayuda de agujas y diversos materiales, pues “Es una modificación del color de la piel en el que se crea un dibujo, una figura o un texto con tinta o con algún otro pigmento bajo la epidermis de una persona”. (Redondo, 2012)

No obstante, han sido utilizados por diversas culturas a lo largo de la historia como una forma de expresión personal, identificación de grupos o creencias religiosas, así pues, los tatuajes pueden tener significados simbólicos o estéticos para quienes los llevan, y pueden variar en tamaño, estilo y ubicación en el cuerpo.

Resulta importante proporcionar un contexto social para dar a entender la importancia de este en el análisis temporal de la década de los 80's hasta la actualidad, “en Medellín se dio un entramado de violencias proveniente de múltiples actores (guerrillas, paramilitares, milicias, sectores de la fuerza pública, narcotraficantes, bandas delincuenciales) que hicieron muy difícil entender, diferenciar y caracterizar el fenómeno de la violencia en la ciudad”. (Museo Casa de la Memoria, s. f.)

Aquella época es recordada por muchos como una zozobra constante, pues existía un “sicario, narcotraficante, terrorista” así llamado por las autoridades y algunas personas del común por sus actos violentos, “siendo perseguido por más de 17 años por las fuerzas de seguridad nacional e internacional por crímenes de terrorismo y tráfico de drogas, siendo responsable de más de 600 atentados terroristas que dejaron cientos de muertos y miles de heridos”. (Bedoya, 2013)

Estos actos podían ser poner en distintas partes de la ciudad carros con bombas para rebelarse contra el estado como una forma de protesta y de imposición del poder, en estos

PROYECTO DE GRADOS II

atentados como efecto colateral muchas personas terminaban siendo víctimas o incluso asesinadas como consecuencia de estos, este personaje tenía a su cargo el cartel de Medellín y junto con él, muchos jóvenes y niños que se sumaban a sus hazañas para adquirir algo de dinero y ayudar a sus familias o porque se dejaban deslumbrar de lo que podían obtener estando a su lado, ya que también muchas personas lo conocen como el Robin Hood de los pobres pues a pesar de sus sanguinarios actos también favoreció a muchas personas, dándoles casas, dinero, mercados y les ofrecía una cara amable y bondadosa.

En sus inicios, Escobar buscó ser reconocido haciendo importantes donaciones en barrios periféricos de la ciudad, como el proyecto Medellín sin tugurios. Tras alcanzar un importante índice de popularidad, se interesó por la política, vinculándose en 1982 al Nuevo Liberalismo y adhiriéndose públicamente a la candidatura presidencial de Luis Carlos Galán. Sin embargo, fue desautorizado públicamente por el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, por sus vínculos con el narcotráfico. “Esa época fue la de la avasallante invasión de los pillos y su forma de vida, con su derroche de dinero y su ostentación de valor y prestigio auspiciada por el Cartel de Medellín”. (Mesa, 2016)

En todos los barrios, lo que hizo que los niños y los jóvenes de la cuadra y del barrio vivieran hacia ese horizonte que proponía la esquina y la vida en el hampa, una existencia al límite con mucho dinero y aparentemente fácil, donde se premiaba justo lo que la familia y la sociedad sancionaban” Es así como lo narra Gilmer en su libro La Cuadra y posteriormente en otro llamado Aranjuez, en estos cuenta cómo fue su vida en el barrio en la época de los 80's, todas las experiencias que vivió allí, experiencias crudas, llenas de sufrimiento, muerte, dolor, y da cuenta como el barrio y sus integrantes fueron víctimas del conflicto armado y las pandillas que vivían en guerra e iban reclutando jóvenes para hacerlos parte de su mundo contaminado por excesos, drogas, violencia, poder y un constante miedo a morir, lo que nos da un indicio de que lo que se vivía en ese entonces condicionaba la sociedad a vivir en el miedo y una

PROYECTO DE GRADOS II

constante preocupación al salir de sus casas o incluso estando en el interior, además en esta investigación buscamos entender si este ambiente hostil condicionó también la mentalidad y gusto estético de los jóvenes y las personas de esta época que decidieron marcar su piel para siempre.

“Ese entonces era el Envigado complicado de ese momento del traqueteo y de Pablo Escobar y todo eso, entonces llegaban muchos pillos a hacerse tatuajes, muchos personajes de la farándula delincencial de Medellín, testaferros, mafiosos”(Gonzalez, 2024).

Román Gonzales, un gestor cultural y una eminencia en el mundo de la música, que también vivió la violencia de la época, pero desde otra perspectiva no tan cercana, habla de cómo un amigo suyo que tenía uno de los primeros locales de tatuajes llegaban allí algunas personas pertenecientes a estos grupos a tomar y a generar un ambiente pesado al que el dueño no podía negarse, sin embargo también cuenta Román que:

“Muchos de la gente de Escobar y de todo ese combo, no se tatuaban para no ser identificados, entonces yo decía: Pero muy raro, porque yo sé que mucha gente que no eran directamente sicarios o narcotraficantes, entonces yo ahí entendía, no, los que se están tatuando son más como el combo de los “visajosos” o de los testaferros, los lavadores de dinero, otro tipo de cosas, pero el delincuente, o sea el sicario, Pinina, todos estos manes, ninguno de esos se tatuaba” (Gonzales, 2024).

Entonces no lo evitaban porque no lo desearan o no les gustara, sino que era más un código entre ellos para no ser reconocidos porque el tatuaje para bien o para mal es una marca distintiva que hace a una persona reconocible únicamente por tener ese tatuaje, sin embargo también narra Román que en su juventud tuvo tiendas de tatuajes y allí orientaba a las personas sobre qué cosas hacerse en la piel y que no, por lo que posteriormente en su trabajo de gestor tuvo la oportunidad de hablar con Popeye (mano derecha de Pablo Escobar) en una

PROYECTO DE GRADOS II

investigación que se encontraba realizando. Popeye en ocasiones le resaltaba sus tatuajes y le decía que él siempre había querido tatuarse pero por el tema del sicariato no lo había hecho, sin embargo mucho tiempo después de que Pablo Escobar murió, este comenzó a tatuarse y Román lo instruyó y le recomendó un par de amigos tatuadores a los que debía avisar primero ya que debían ser sesiones a puerta cerrada para que nadie se enterara y esto no afectara la reputación del tatuador.

Con este contexto se puede concluir que el ambiente en los 80's no era fácil, era de muerte, sufrimiento y zozobra, por lo que de allí salieron tatuajes que hacían referencia a este entorno y quienes se los hacían buscaban tener respeto y admiración o encajar en ciertos grupos de maleantes ya que el tatuaje en esa época no era nada bien visto y solo podía referirse a pillos, presidiarios y metaleros. Sin embargo, "Paradójicamente, en medio de esta crisis existieron manifestaciones sociales, culturales y artísticas que surgieron y sobrevivieron a pesar de la violencia: una pluralidad de formas de entender, enfrentar y resistir a la problemática social. Nacieron grupos juveniles, religiosos, sociales, deportivos, culturales y académicos. (Museo Casa de la Memoria, s. f.) Como también lo fue el tatuaje y la música pues esta fue un aliado para el tatuaje de la época, pues estos iban de la mano, ya que como también lo cuenta Román, el rock, el punk y el metal eran partícipes siempre en entornos pesados donde coincidía el tatuaje. Personas como Alex Oquendo uno de los primeros tatuadores de Medellín que en ese entonces era el cantante de una banda de metal llamada Masacre, decidió estando en el mismo entorno incursionar en el mundo del tatuaje y fue así también como Juan David Villa y Guido Isaza de Juanita Dientes Verdes, una de las primeras bandas grunge de Medellín, fueron los primeros músicos que salieron a tocar tatuados en escena.

El blog Wild Woman resalta que uno de los aspectos que más marcaron la historia de los tatuajes en la época de los 80 fue la música, en especial la onda de Los metal tattoo estos son tatuajes inspirados en la música heavy metal, que se convirtieron en una forma de expresión

PROYECTO DE GRADOS II

popular entre los fanáticos de este género musical, estos tatuajes se caracterizan por incluir símbolos y motivos relacionados con el metal, como guitarras eléctricas, calaveras, cruces, dragones, entre muchos otros. No obstante, estos tatuajes han ido desarrollándose a lo largo de la historia, adaptándose a las tendencias y modas del momento, dichos estilos marcaron profundamente la historia del tatuaje encasillando a las personas que se los realizaban en un ambiente de rebeldía.

“Esta voluntad crítica llevó a que el término punk se vincula con la pobreza, la vulnerabilidad, con lo anónimo, lo podrido, lo inferior, la chatarra y la ausencia de valor. Pronto se empezó a reconocer como punkero al joven que expresaba a gritos mensajes negativos y de descontento por la vulnerabilidad a la que eran sometidos sus territorios”. (Muñoz citado de Chaves, 1980) Por consiguiente, quien tenía un tatuaje era el joven diferente, raro y rebelde que proponía una narración alternativa de la historia. Como era opositor a la hegemonía cultural, este joven se alejó del patrón disciplinante y clasificador de los sujetos según su sometimiento a la normalidad o anormalidad; este sujeto se opuso a ser un actor social sin juicio político, se transformó con su arte en un sujeto distópico y contracultural que contaba otra verdad o que mostraba una mirada diferente a la realidad impuesta por el sistema imperante, esto sumado con el tema del tatuaje que era tan mal visto para la época, limitaba a los jóvenes tatuados, con gustos hacia estos géneros musicales, que portaban ropa oscura, dándoles además una connotación negativa, excluyéndolos de la sociedad, de lo normal, haciéndolos personas menos merecedoras.

“Recuerdo que en ese entonces las fuerzas de seguridad te cogían a palo y te subían a un camión solamente por vestir de negro, tener tatuajes y perforaciones. Era un contexto de grito, pero pasito, escuche su música, pero en privado, la policía tenía el chip de tiene tatuajes es delincuente” (Guerrero, 2024) (testimonio entrevista), también lo narra Ángel, tatuador y artista de la suspensión corporal, que en la época en la que comenzó a generar su identidad y

PROYECTO DE GRADOS II

personalidad en torno al tatuaje y la música del metal y el punk, fue discriminado y perseguido por tener una apariencia diferente ya que lo catalogan como delincuente.

Por otro lado, ritmos como el de la salsa y el hip hop eran también grandes motivantes y aliados del tatuaje, pues quienes rondaban por estos estilos musicales se veían altamente motivados a plasmar como un recordatorio de ese género o esa banda que marcaron sus vidas y que los ha llevado a ser quienes son. Tiene gran participación la letra de canciones de estos géneros musicales pues las personas encontraban en estos ritmos un refugio y una forma de expresar sus sentimientos identificándose con esas canciones y letras que retrataban sus experiencias de vida, como lo es en el caso de un grupo de personas que decidieron tatuarse las iniciales, logos, frases, iconos y diferentes diseños alusivos a una vieja emisora de salsa brava que sonaba fuerte y contundente desde 1985. Muchas personas se sentían tan identificadas con esta que se la impregnaron en la piel, aquella emisora que acompañó sus tardes y que hasta unió a personas para conformar parejas y familias; esta emisora aún existente se llama “Latina Estéreo” y se ha convertido en toda una experiencia digital para los amantes de la salsa, ya que cuenta con un blog, un club de seguidores y diferentes categorías con información valiosa para quien es seguidora de este género y esta emisora, también tienen la opción para que personas le envíen mensajes a sus seres queridos y como ellos lo dicen en su sitio web: “Las emociones producidas por la distancia, así sea corta como desde la misma Medellín o un poco más lejos como Tokio, Berlín o Nueva York, encuentran en este programa, el espacio propicio para desbordarse en mensajes para “la gallada”, para la novia, para el exnovio, para los que se fueron y para los que llegan” (latinastereo, s. f.) lo que da a entender que no solo ha sido una emisora que sintonizar para escuchar este género, sino que fue y ha sido un estilo de vida para muchos y un motivante diario para comenzar el día de la mejor manera.

PROYECTO DE GRADOS II

De igual forma lo ha sido en el rap pues así lo vivió y lo relata Jorge Iván Henao Correa, uno de los integrantes de una agrupación de rap llamada “Laberinto en las calles” agrupación pionera en Medellín con el hip hop iniciando su carrera desde el año 1998 este narra cómo ha plasmado en su piel su recorrido artístico que ha estado a la par de su desarrollo en la música, pues su recorrido es largo y no ha sido fácil pero tener una motivación tan grande como lo es la música en su piel, le recuerda quien es y todo lo que ha logrado en su vida, no solo como rapero sino como gestor cultural con incursión en la educación a través de la música con los jóvenes, en su piel tiene varios tatuajes que hacen referencia a la música como lo es una partitura con notas musicales de vivaldi y un micrófono en su mano como si lo estuviera empuñando en posición de combate y muchos más que se ha realizado desde el inicio de su música hasta el día de hoy, esto reafirma que la música y el tatuaje han sido aliados desde los inicios, en ocasiones uno va primero y el otro llega después pero casi siempre se encuentran en algún punto.

“Hace 47 años un caleño se imaginó la manera de traer a Colombia, más específicamente a Cali, un tipo de arte usado en esos tiempos, sobre todo por los marineros, este personaje se llamaba Leonel Ríos, conocido para sus clientes como LEO’S TATTOO” (Luis Gabriel, 2024). Es así como llega el tatuaje a Colombia y posteriormente se traslada a Medellín con otros artistas como Alex Oquendo y Saul, artistas que incursionaron con este arte, abrieron los primeros locales de tatuajes y comenzaron con esta estética corporal poco apreciada y acogida por la sociedad.

En cuanto a su semiótica, el tatuaje, específicamente en la época de los años 80 en el contexto particular de una Medellín atravesada por el narcotráfico y el terrorismo bajo el mandato de Pablo Escobar, concuerda con uno de los primeros estudios científicos del tatuaje que es “l'uomo delinquente” al afirmarse que el tatuaje estaba “dedicado a las formas de vida marginales y criminales” (Lombroso, 1876), las investigaciones antropológicas sobre marcas en

PROYECTO DE GRADOS II

la que la jerga de los delincuentes era un tatuaje verbal, una manera de dibujar trazos en la superficie de la lengua. El tatuaje se convirtió entonces en la época en las comunas de Medellín, en un lenguaje que solo portaban quienes entendían o creían entender la situación conflictiva de la ciudad y se sumaron a su causa pretendiendo dejar una huella histórica en sus propios cuerpos o simplemente sumarse a la tendencia para no desencajar, era un lenguaje de protesta ejecutado a través del arte, pues “el hombre moderno que se tatúa es un delincuente o un degenerado, Hay cárceles donde el ochenta por ciento de los reclusos están tatuados, si un hombre tatuado muere en libertad, sólo significa que ha muerto unos años antes de poder llevar a cabo su delito” (Lombroso, 1876).

Desde la semiótica, “los fenómenos culturales guardan una memoria colectiva” (Lotman, 1994), de modo que, esta memoria como afirma Lotman “conforma un mecanismo supraindividual de conservación y transmisión de ciertos comunicados (textos) y de elaboración de otros nuevos”. El tatuaje como texto semiótico puede ser analizado de dos formas: inicialmente como marca estática, el tatuaje texto permanece inmóvil, perenne y en segundo lugar como marca dinámica, donde la lectura que se hace de este signo puede variar o se mantiene. “La práctica del tatuaje como expresión cultural, constituye un espacio donde confluyen dos tipos de memoria, una común que se desarrolla como contexto de las condiciones de producción y una individual” (Muñoz, 2021), donde el texto responde a necesidades particulares y específicas. En consecuencia, se refuerza que en los años 80 el tatuaje fue un acto colectivo y en la actualidad es un acto individual que obedece a gustos, creencias, tendencias, preferencias y hasta ideologías personales. “Los tatuajes, como forma de expresión artística y personal, han sido un fenómeno cultural en constante cambio que refleja tanto la identidad individual como las dinámicas sociales y culturales en juego” (Álvarez y Sevilla, 2002).

PROYECTO DE GRADOS II

La presente investigación se justifica por varias razones fundamentales. En primer lugar, los tatuajes se han convertido en una ventana única para comprender la relación entre el individuo y su entorno social y cultural. A través de la creación de una línea de tiempo que rastree la evolución de los tatuajes y su contexto cultural, esta investigación permitirá contrastar cómo las influencias sociales y culturales han dado forma a las elecciones de diseño y el significado de los tatuajes en diferentes épocas. Esta perspectiva histórica es esencial para comprender cómo los tatuajes han pasado de ser estigmatizados en ciertas culturas a ser ampliamente aceptados y, en algunos casos, incluso celebrados. Sin embargo, en la actualidad el tatuaje ha trascendido el escenario de las calles, de la delincuencia y ha permeado otras esferas de la sociedad de la Medellín que hoy conocemos, dejando que sus marcas sean una forma de expresión y una marca personal.

Por consiguiente, el tatuaje sigue siendo un efecto de una tendencia fuerte y marcada, sin embargo, ha cobrado diferentes matices que encuentran su inspiración en la expresión del ser, de identidad personal. por tal motivo el tatuaje, asume una semiótica que no se interesa por figuras aisladas, sino por sistemas de signos y de significados, totalmente importantes para quienes deciden marcarlo en su piel, el tatuaje entonces pretende sacar a la superficie lo que hay debajo de la piel, simula la rotura de esta, para descubrir el interior de un cuerpo totalmente mecanizado. En cuanto al lettering, es decir las escrituras alfabéticas o ideogramáticas, es importante resaltar que para Benveniste, uno de los más importantes lingüistas del siglo XX, las complejas raíces del verbo «escribir» en la cultura indoeuropea remiten a dos acepciones fundamentales: «colorear» y «grabar», es decir marcar en forma de cicatriz, por tanto, su escritura sería en origen una estomatología, en tanto coloración e incisión, cicatriz que está atravesada por historias personales y emocionales que dejan huellas antropológicas importantes y decisivas en la época.

PROYECTO DE GRADOS II

El tatuaje en los años 80 fue una posesión, una forma de encarnar y sentirse dueño del poder, de la diferencia, la rebeldía, de ir en contravía de lo preestablecido, por tanto, el tatuaje fue en esa época “el signo como posición del deseo: signos territoriales que plantaron su bandera en los cuerpos. Y si queremos llamar (escritura) a esta inscripción en plena carne, con ello diremos que la palabra presupone la escritura y que es este sistema cruel de los signos inscritos los que capacita al hombre para el lenguaje y le concede una memoria de las palabras” (L’Anti-Oedipe, 1973) o sea le da el poder al tatuaje de hablar y comunicarse por sí solo y el dolor se transforma en una victoria bien luchada.

En cuanto a las técnicas y según el periódico El Colombiano: “en Medellín, en la actualidad son populares las técnicas de neotradicional, realismo sombra, sombras y hay tendencia al anime, blackwork (blanco y negro), dotwork, geométrico, ornamental y puntillismo. La década de 1980 estuvo marcada por el blackwork tribal, los tatuajes con una sola aguja y el surgimiento de la tinta de nueva escuela” (Gómez, 2023). Las técnicas y diseños también regresan a sus inicios, por ejemplo, el handpoke que fue tan popular en la década de los 80 es una técnica rudimentaria, en la que no se usa máquina para aplicar la tinta en la piel sino solamente una aguja de manera manual. Por consiguiente, “no solo en las técnicas como el handpoke sino también en los diseños. Por ejemplo, las personas están regresando a tendencias antiguas como los tribales, pero los están modernizando. Los tatuadores están adaptando a la época estilos del pasado” (Escuela Europea de Artes, 2022).

En la época de los 80 los tatuajes más apetecidos eran los de líneas gruesas. Ahora, los tatuajes minimalistas son tendencia al ser más sencillos. La razón es porque en el mercado se encuentran agujas delgadas que hace unos años no se conseguían, estas agujas nos han permitido crear diseños más delicados. Otro beneficio es que ellas no cortan tanto la piel como pueden hacerlo otras.

PROYECTO DE GRADOS II

Ahora, respecto a las máquinas ha habido muchos avances, ya que, el tatuaje comenzó hace siglos, cuando se aplicaba tinta en la piel con espinas de pescado, en la época de los 80 se usaban técnicas manuales y máquinas más rudimentarias que en la actualidad son obsoletas, pero se encuentran máquinas de bobina, una de las primeras máquinas rotativas y hay unas que ya son tan avanzadas que no necesitan estar conectadas porque son inalámbricas. Así mismo, en la actualidad las empresas que diseñan tintas buscan que sean veganas, es decir, que provengan de materia prima como piedras o planta, por eso, la tinta más vendida en el mundo es la tinta Dynamic, principalmente la negra, por su duración en la piel al no desvanecerse.

El director comercial de la marca Dynamic, explicó que cada año deben pasar un control de calidad. “Las tintas de ahora deben buscar que la piel no sea dañina ni cause cáncer en las personas”, expresó Funes (Gómez, 2023). Otra tendencia es que las marcas están sacando *sets* con las paletas de colores de artistas reconocidos. “Las personas pueden comprar los tonos de colores que suele usar un tatuador referente para ellos” (Gómez, 2023), esto lleva a concluir que, en la actualidad, el tatuaje ha cobrado un nuevo significado, desde el gusto estético que constituye una marca personal, que se sale de la tendencia y se enfoca en los deseos particulares y no tan colectivos como lo era en la época de los 80 en Medellín.

“A lo largo de la historia, el tatuaje ha tenido diferentes simbolismos. Al principio, el tatuaje tenía propósitos predominantemente punitivos o ritualistas, hasta que en 1976 comenzó a popularizarse en occidente. Hoy en día, el tatuaje es preferido por los jóvenes y tiene un significado menos colectivo y más individualista y personal, pues se trata de una práctica voluntaria y se emplea como parte de una búsqueda o afirmación de identidad o gustos personales, dejando atrás los significados religiosos o de estatus social que eran tan comunes antiguamente” (López, et. al., 2023) en cuanto al campo específico del diseño gráfico el arte del tatuaje constituye una gran oportunidad para crear e incursionar en lienzos de carne y hueso

PROYECTO DE GRADOS II

cumpliendo con el objetivo del Diseño gráfico “crear una representación visual con un sentido de orden y claridad, haciendo que las personas entiendan el mensaje” (López, 2023).

En la actualidad, el diseño gráfico es un gran aliado del tatuador que le ayuda a perfeccionar la técnica y darle un sentido comunicativo y estético a una pieza de arte que cobrará vida en la piel de quien lo idealizó. El arte del tatuaje y el diseño gráfico comparten una conexión profunda en términos de creatividad, composición y expresión visual. Los principios del diseño gráfico pueden ser aplicados de manera efectiva en el mundo del tatuaje para crear piezas impresionantes y significativas en la piel, empleando así una composición equilibrada, un uso creativo del color, una tipografía y caligrafía acertada y coherente, simplicidad y claridad, contraste y enfoque visual, originalidad, narrativa visual y emocional con lo que concluimos que el diseño gráfico es un gran aliado al arte del tatuaje pues ayuda en la tecnificación, sentido estético, refinamiento de los tatuajes, que caracterizan el estilo y la tendencia de la época actual.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Qué influencias semióticas tuvo y tiene el contexto sociocultural sobre un individuo a la hora de realizarse un tatuaje en la ciudad de Medellín entre los 80 's y el periodo actual?

HIPÓTESIS:

H1: El contexto temporal, espacial, social y cultural son de extrema relevancia para un individuo a la hora de escoger un tatuaje y plasmarlo en su piel.

Por lo que surge una iniciativa de querer que las personas que se realizan tatuajes seleccionen sus tatuajes de forma más acertada conociendo la simbología y contexto detrás de

PROYECTO DE GRADOS II

estos. Así que se busca demostrar que el contexto y entorno de una persona en todos los aspectos es muy importante para formar su carácter y su toma de decisiones ya que si este se hace consciente de esto puede tomar elecciones más acertadas con las que posteriormente se sienta cómodo y a gusto.

H2: Los tatuajes se utilizan para expresar la identidad de muchas maneras. En primer lugar, a menudo representan los intereses y las pasiones de una persona. Un individuo puede elegir tatuarse algo que le apasiona, como una obra de arte, un símbolo cultural o una cita significativa. Estos tatuajes actúan como recordatorios visibles de lo que más importa para esa persona, permitiendo que los demás vean una parte de su identidad y personalidad.

Además, los tatuajes pueden ser una forma de conmemorar experiencias significativas en la vida de alguien. Un tatuaje puede representar un hito importante, como el nacimiento de un hijo, la superación de un desafío personal o la pérdida de un ser querido. Estos tatuajes no solo cuentan una historia personal, sino que también reflejan la fuerza emocional y la resiliencia de quien los lleva.

Por lo que desde este punto de vista se cree importante resaltar que el tatuaje no es solo una marca en la piel, sino que es una parte de la construcción de la identidad de una persona y con esta investigación se busca que esa imagen que se da de sí mismo sea más acertada a la realidad respecto a los diseños que se escogen para plasmar en su piel.

OBJETIVOS

General:

Desarrollar un referente gráfico que documente y represente las elecciones de tatuajes realizadas por los habitantes de Medellín desde la década de 1980, destacando su semiótica,

PROYECTO DE GRADOS II

las influencias socioculturales y las motivaciones personales que han moldeado estas decisiones, con el fin de promover una mayor comprensión y apreciación de esta forma de expresión artística en la comunidad.

Específicos:

Objetivo 1: Analizar las tendencias estéticas, simbólicas y motivaciones personales detrás de los tatuajes en Medellín desde los años 80, relacionándolas con su contexto sociocultural.

Objetivo 2: Recopilar testimonios y percepciones de individuos tatuados y del medio sociocultural (referentes) para entender la evolución de la percepción social del tatuaje en la ciudad y su significado personal y colectivo.

Objetivo 3: Desarrollar una revista informativa con ilustraciones, que representen de manera visual y descriptiva los estilos de tatuaje más significativos (cronología) en Medellín, promoviendo una mayor comprensión y aprecio por esta forma de expresión artística.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Se realizará inicialmente una investigación exhaustiva de los referentes visuales, escritos o de cualquier índole que tengan relación con el tema a tratar y contribuyan a la investigación, teniendo así un soporte histórico de la semiótica de los tatuajes en Medellín, adicionalmente validar si hay otras investigaciones similares para definir si es un tema relevante de investigar y dejar un nuevo precedente, también contrastar información que pueda dar paso al desarrollo de la investigación, en este proceso se puede encontrar fuentes que contradicen la investigación pero esto será sumamente útil para tener distintos puntos de vista y perspectivas.

PROYECTO DE GRADOS II

Posteriormente se redactará una serie de preguntas direccionadas al foco de la investigación que den respuesta a la pregunta, con el fin de entrevistar a personas para conocer sus puntos de vista, motivaciones, vivencias y experiencias, éstas personas deben tener tatuajes y su edad debe ser entre 25 y 60 años, por otro lado se entrevistará a otro público que es el más relevante, pues serán tatuadores de Medellín mayormente que hayan presenciado la época de los 80's y puedan responder los cuestionamientos desde sus vivencias en este periodo de tiempo, preguntas como; ¿Cómo era el contexto social cuando comenzaste a tatuar? ¿Cuáles eran los diseños que se tatuaban con más frecuencia cuando comenzaste a tatuar? ¿Qué significa para ti el tatuaje? Y otras preguntas que son extremadamente relevantes para orientar la investigación y conocer distintas miradas del tatuaje en Medellín desde aquella época hasta hoy, esto puede ser de forma virtual o presencial y se solicitará a los entrevistados proporcionar evidencia fotográfica que será de mucha ayuda para la realización del producto gráfico y realizar un comparativo en esta investigación.

Al finalizar las entrevistas y las encuestas, teniendo en cuenta las distintas respuestas con total claridad, se contrastarán unas con otras y se buscará entender si tienen similitud, si concuerdan en algún punto o son completamente o si tienen diferencias. Estas respuestas se darán de forma cualitativa ya que se trata de vivencias y experiencias, sin embargo, para contribuir a esta información se realizará también una encuesta vía WhatsApp a 15 personas del común, a los que se les realizará una serie de preguntas de una única respuesta ya sea de si o no o de selección múltiple para agilizar este proceso y obtener esta información de una forma más orgánica y tener respuestas de forma cuantitativa que nos permitan analizar desde gráficos las diferentes respuestas que se puedan dar en esta parte, estas preguntas se realizarán no solo a personas que tengan tatuajes y se muevan en este sector sino a personas que no o que tienen pocos, para contar con un punto de vista adicional que sumará a la investigación, continuando con las entrevistas, se incluirá también testimonios de personas que

PROYECTO DE GRADOS II

trabajan o se encuentren en un lugar en el centro de Medellín llamado “El paseo de la playa” pasaje comercial que contiene numerosos locales donde se realizan perforaciones, tatuajes y se venden productos relacionados a este medio, se hará de forma al azar y también considerando que deseen participar, estas preguntas serán más puntuales y direccionadas a personas con gran cantidad de tatuajes, se tomará evidencia gráfica para conservar el precedente.

Luego de obtener esta valiosa información y haberla consolidado en su totalidad en el trabajo escrito, mostrando gráficos, referentes visuales, y todas las fuentes utilizadas como soporte para la investigación, se realizará un producto gráfico que dé cuenta de lo investigado en el trabajo, resaltarán los objetivos de este y las respuestas de esta información y se puedan fusionar con un tema gráfico, dando así más claridad y compartiéndolo de una forma más amena visual y comprensiva para el espectador. En este caso puntual el producto se adapta completamente al formato de una revista, por lo que esta será una guía ilustrada para quien desea tatuarse por primera vez y busque evitar arrepentirse en el futuro y además será una forma de mostrar todo lo investigado y los diferentes puntos de vista de algunas personas que participaran en esta investigación, hablará de distintos temas pero siempre direccionado al tema central. Tendrá además en su interior un espacio para interactuar y que cada persona deje allí una intervención gráfica en una ilustración de un cuerpo donde podrán desde el gusto personal realizarle un tatuaje en una zona del cuerpo y así entre todos los participantes llenar cada espacio, con el fin de acercarse cada gusto y motivación de las personas que deseen participar, estas personas adicionalmente van a poder llevarse un pequeño recordatorio del trabajo que será un sticker que haga referencia a tatuajes realizados a lo largo del tiempo por algunas de las personas entrevistadas, stickers que podrán escoger dependiendo de la conexión que sientan con cada uno.

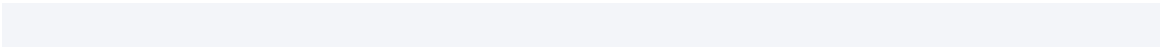
METODOLOGÍA DE DISEÑO

Se implementará el Modelo general de proceso de diseño (UAM) ya que es la más acertada para el tipo de investigación que se realizará.

Que se clasifica en:

Fase #1 Caso: El trabajo de investigación se centra en identificar el impacto que tiene el contexto social, al momento de elegir hacerse un tatuaje y el diseño que será usado, así como la influencia de éste en la construcción de la identidad de los habitantes de Medellín que se realizan marcas en su piel.

Fase #2 Problema:

- Reunión de datos relevantes que aporten elementos importantes de análisis para entender cómo el contexto sociocultural de las personas de Medellín, influye en su incursión en el mundo del tatuaje.
 - Especificación de límites: La investigación se centrará en personas tatuadas y tatuadores, desde los 20 a los 47 años de edad que residan en la ciudad de Medellín, para así poder tener testimonios desde 1980 a la actualidad, para rastrear la evolución del tatuaje.
 - Interpretación y posible solución: Con los datos recolectados en las entrevistas y encuesta virtual, se recolectará información valiosa que aporte elementos claves para analizar cómo el tatuaje ha evolucionado en su semiótica y se da aportes importantes para futuras investigaciones en el tema y sobre todo de la importancia del diseño gráfico en dicha evolución.
-

PROYECTO DE GRADOS II

Fase #3 Hipótesis: Se plantean originalmente dos hipótesis centrales para dar curso a la investigación y se refieren que: La primera es que el contexto temporal, espacial, social y cultural son de extrema relevancia para un individuo a la hora de escoger un tatuaje y plasmarlo en su piel y la segunda es que los tatuajes se utilizan para expresar la identidad en muchas maneras.

Fase #4 Proyecto: Se realizará por medio de investigación de campo, en la que se realizarán una serie de entrevistas a tatuados y tatuadores, así como una encuesta virtual indagando por las concepciones sociales que tienen las personas sobre el tema. Lo anterior, se complementará con una revisión documental e investigaciones previas sobre el tema para intentar dejar nuevos precedentes al respecto.

Fase #5 Realización: Al tener las entrevistas realizadas y la aplicación de la encuesta virtual con las 15 personas a las que será aplicada, se pasará al análisis de los resultados, que aportarán los elementos clave para definir si el contexto sociocultural de una persona influye en la decisión de tatuarse y en la elección de los diseños y si éste influye en la construcción de la identidad de las personas entrevistadas y encuestadas.

DESARROLLO

CAPÍTULO 1

DEL SÍMBOLO AL SIGNIFICADO: LA SEMIÓTICA DEL TATUAJE

Para el desarrollo de este capítulo, es necesario, iniciar entendiendo el concepto “Semiótica” Se llama semiótica o semiología (dependiendo de la perspectiva académica) a la ciencia derivada de la filosofía, que se dedica al estudio de los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas. Se la puede definir en general como la ciencia que estudia los signos de la comunicación humana. Por lo tanto, entenderemos el tatuaje como un lenguaje simbólico que pretende comunicar por medio de signos y símbolos para dar significado a la

PROYECTO DE GRADOS II

realidad y a los sentimientos. A través de este lenguaje, se puede pensar y hablar más allá de lo que se dice o se piensa, dando libertad de interpretación. Según Roland Barthes “La semiótica puede servir para hacer análisis que descubran la naturaleza ideológica o arbitraria de algún objeto”. Y en términos de realidad, en el contexto del tatuaje, los signos y símbolos que se tatúan las personas gritan una historia, una realidad, un gusto, un anhelo, un deseo por encajar, sentires que a simple vista puede no identificarse, pero están cargados de emociones y sentimientos que solo los entiende quien se los tatúa, que no solamente los comparte cuando los enseña, sino cuando explica su significado.

En la época específica de 1980, según lo investigado, los tatuajes tenían una semiótica más colectiva y estaban determinados por las circunstancias sociales de la época, ya fuera la guerra entre pandillas, un equipo de fútbol, una emisora que estaba en auge, la música de moda, un acto revolucionario, una ideología política o social, entre otros. Por el contrario, la semiología de la actualidad, es más individual, las personas se tatúan sus historias personales, sus ideales particulares y siguen el estilo y la técnica que más les llame la atención, por tal motivo, han aparecido un sin número de técnicas y estilos, a diferencia de los años 80 que predominaban las técnicas manuales como el Handpooock o el blackwork con el predominio de las líneas marcadas y el negro.

Complementando lo argumentado hasta el momento, podríamos decir, que un concepto clave para entender la semiótica es la semiosis.

Entendida como la creación de un significado a partir del empleo de signos de algún tipo, siempre y cuando estos últimos sean interpretables en la mente de quien los recibe o lee. Así, según la semiótica tradicional, toda semiosis, o sea, toda significación, involucra tres instancias diferentes. Inicialmente un objeto a representar, que pertenece al orden de la realidad (concreta o abstracta). El objeto estaría representado por el tatuaje, la marca en la piel, un signo

PROYECTO DE GRADOS II

que lo representa, llamado *representamen* y que lo sustituye en su ausencia. El signo estaría representado por el significado que le da quien se lo realiza, un interpretante que es capaz de rescatar la referencia al objeto a partir del signo que recibe. Los intérpretes serán quienes intenten dar un significado a dichas marcas, lo que daría lugar a diversas interpretaciones (Enciclopedia Concepto, 2013).

Reforzando lo anteriormente expuesto, según lo conversado con las personas entrevistadas, cada uno de ellos narra historias diferentes para cada uno de sus tatuajes y algunos de ellos podían tener hasta 70 de ellos en todo su cuerpo, incluso la persona que motivó este tema de investigación narró como en su juventud tuvo una crianza muy estricta y sin ninguna libertad, se marcó en el pecho de forma deliberada la palabra FREEDOM que traduce libertad, tatuaje que nació de la rebeldía, como protesta hacia sus padres y la gran necesidad de encontrarse a sí misma, sin embargo al llegar a la mayoría de edad se encontró con la posibilidad de irse del país conquistando así su autonomía y la libertad que tanto buscaba, Incluso se encontraron personas que al tatuarse frases en otro idioma equivocaron la correcta escritura lo que distorsionó toda su intención comunicativa, o el caso en el que algunas personas tuvieron que recurrir al cover, o sea sobreponer otra marca para ocultar la anterior, ya que el significado punitivo de sus tatuajes no encajaba en los ideales de la época, o personas que marcaron el nombre de sus parejas en la piel y luego finiquitaron dolorosamente la relación y tuvieron que tapar el tatuaje para evitar recordar su significado.

“Los adolescentes viven experiencias que no alcanzan a ser procesadas mentalmente, requiriéndose el elemento visual (representación concretizada en la piel) para un intento más logrado de ligadura representacional. De esta forma, el tatuaje resulta el medio más efectivo para recordar y/o elaborar lo que se ha vivido en un momento particularmente significativo” (Reinsfield, s. f.). Lo que resulta claro al definir que es más sencillo resumir una experiencia en

PROYECTO DE GRADOS II

una forma gráfica, tanto para el representante como para el receptor y además simplifica el proceso de recordación de alguna situación en específico porque se lleva impregnada en la piel.

Lo anterior demuestra, que los tatuajes poseen una semiótica interesante de descubrir, difícil de interpretar y compleja de entender, pero que traduce la realidad de quien se lo tatuó, su mundo, sus vivencias e incluso pueden ser tan personales que están en lugares poco visibles porque su objetivo no es exhibirlos, es el caso de quienes, en las entrevistas, afirman que: “los tatuajes los hago para mí, yo sé lo que son y lo que representan y no me interesa compartirlos con otros, además, un sólo tatuaje, jamás tendrá un sólo significado, tendrá como mínimo 3 significados: lo que significa para el que se hizo el tatuaje, lo que representa para el que modificó al cuerpo del sujeto y lo que aparenta para las personas que ven el dibujo plasmado en la piel” (Luis Gabriel, 2014). En este rastreo del tatuaje en la línea de tiempo de 1980 a 2024, se pudo encontrar que en Medellín cada época o más concretamente cada década, tuvo una semiótica particular en el tatuaje, pasó de ser punitivo y religioso a ser parte del fanatismo y en la actualidad a ser símbolo de libertad e identidad donde cada ser expresa con su cuerpo lo que desea perpetuar, en forma libre y personal. Y según lo que expresaron los entrevistados “El tatuaje resulta ser adictivo y mientras uno tiene más tatuajes más quiere” (González, 2021).

CAPÍTULO 2

TINTAS EN EL TIEMPO: EL TATUAJE AYER Y HOY

El origen del tatuaje en Colombia tiene sus inicios en la época de 1960 y 1970 y su precursor fue Leonardo Ríos, quien según la revista Diners es “quien se fue a vivir a Estados Unidos durante la década de 1960, época en la que el tatuaje en ese país crecía como expresión artística de la mano del movimiento hippie. Leo aprendió a tatuar y regresó a su país Colombia para montar su propio estudio en su natal Cali, tuvo que ir y venir varias veces porque el negocio no funcionó, era muy complicado y poco aceptado en Colombia”. No obstante, Leos

PROYECTO DE GRADOS II

Tattoos Studio abrió a comienzos de los años ochenta, el primer centro formal del tatuaje en el país y no pudo escapar de la realidad de la época, donde la cultura narco hacía parte del día a día, asunto que será expuesto en otro de los capítulos de esta investigación.

Adicionalmente, en una de las entrevistas realizadas a un gestor cultural, Román Gonzales, con gran influencia en la música y el tatuaje pues en su juventud dirigió varios de estos estudios, uno de ellos llamado “Indeleble”, lo que lo llevó a rodearse de grandes tatuadores que iniciaron con este arte en Medellín, uno de ellos llamado Alex Oquendo, también integrante de una banda de rock llamada Masacre en la que era el cantante, Saul otro gran artista de la época y otros más como Emerson Pavón, personajes que aún están vigentes en este movimiento artístico.

Desde la época de 1980, tiempo que es objeto de estudio de esta monografía, hasta la actualidad, el tatuaje en Medellín ha tenido una serie de cambios y evolución en técnicas, materiales, temáticas y sobre todo en su semiología. Como referente histórico, en esta época aparecen entonces, los primeros locales de tatuajes, Locales que utilizaban técnicas y máquinas rudimentarias en sus inicios, manuales como el Handpock, técnica en la que no se usaban máquinas para aplicar la tinta en la piel sino solamente una aguja de manera manual, estilo que persiste en la actualidad, pero no es tan común encontrar tatuadores que la utilicen, aunque presenta significativos avances con respecto a dicha época.

Otra de las técnicas utilizadas en 1980 fue el blackwork, este como su nombre lo indica es saturado de negro, se realiza únicamente con tinta negra con sombras marcadas y diseños con temáticas demoniacas y oscuras, para crear sombras y matices, los artistas del tatuaje emplean tramas de diminutos puntos o rayas que generan efecto de profundidad. Los diseños marcaron una tendencia en la que se combinaba el estilo tribal con dibujos llenos de precisión y realismo, que contaban con la peculiaridad de que estaban realizados únicamente con líneas,

PROYECTO DE GRADOS II

puntos y bloques de tinta negra. Estilo que persiste en la actualidad con mejoras en la técnica y el diseño.

Para la época actual de 2024, el tatuaje, según el periódico El Colombiano 2023, En Colombia los estilos más populares son: neotradicional, realismo, tendencia al anime, blackwork, dotwork, geométrico, ornamental y puntillismo.

El estilo neotradicional, utiliza líneas gruesas y contornos nítidos para delinear y estructurar el diseño. Estas líneas audaces ayudan a definir los elementos y a crear una apariencia más llamativa. Por su parte, el estilo neotradicional se destaca por el uso de colores vibrantes y saturados. El Realismo, como su nombre indica, es un tatuaje que plasma una imagen real, ya sea sobre una foto de referencia o directamente sobre algo al natural, como es el caso de algunos artistas de renombre. El tatuaje realista retrata la vida tal y como es, la naturaleza, las personas, animales, cosas. Así mismo La técnica de sombreado por su parte, es una técnica artística que consiste en agregar zonas de luz y oscuridad a un dibujo para generar la sensación de forma, dimensión y volumen, es una técnica básica del dibujo realista y se puede utilizar para dar estructura a las figuras.

Igualmente, en la actualidad es muy común la tendencia al anime, que se centra en plasmar imágenes de animes, mangas, películas o personajes inventados, pero siempre de estilo japonés con una imagen caricaturesca, saturada y en ocasiones con colores vibrantes, los tatuajes dotwork son aquellos en los que se consiguen imágenes a base de puntos, por lo que la técnica es también conocida como punteado o puntillismo. Generalmente suele combinarse con otros estilos ya existentes. En cuanto al estilo geométrico, se realiza mediante el uso de formas geométricas como círculos, triángulos, cuadrados y líneas, Los tatuajes geométricos se han vuelto más populares en los últimos años porque reflejan creencias personales, espiritualidad y viajes, además contienen mándalas y tribales, estos representan el sentido del

PROYECTO DE GRADOS II

universo, ya que las figuras geométricas simbolizan la interconexión de la vida y por último, el estilo ornamental, diseños principalmente decorativos y complementarios que buscan aportar armonía, además de tener un significado íntimo y, en muchas ocasiones, una simbología cultural. Este estilo mezcla técnicas y sus diseños son abstractos, combinando elementos geométricos con patrones vistos en la flora.

Según lo anteriormente expuesto, los tatuajes más apetecidos eran los de líneas gruesas. Ahora, según la tatuadora Camila Alejandra Castro Expo tatuajes 2023, los tatuajes minimalistas son tendencia al ser más sencillos. Otra técnica popular en este momento es el estilo libre. En el cual ya no se habla de una forma de tatuar, sino que el artista es libre de expresarse. Las personas y los tatuadores están regresando a tendencias antiguas como los tribales, pero los están modernizando. Los tatuadores están adaptando a la época estilos del pasado.

En cuanto a las herramientas de tatuajes, en la actualidad se encuentran agujas delgadas que en la década de los 80 no existían y que por su estructura permite realizar líneas más delgadas y especializadas que han permitido crear diseños más delicados y variados, además, se puede fusionar líneas gruesas con delgadas para crear un contraste. Posteriormente una de las primeras máquinas eléctricas fue una de bovinas que usaban una fuente de potencia que permitía calibrar esta fuerza para lograr diferentes resultados, esta se accionaba con un pedal que se debía pisar y mantener sostenido con el pie para activar la fuente que le daba vida a la máquina que además también se debía calibrar para obtener diferentes efectos, esta máquina era pesada y generaba un fuerte sonido y vibración que dificultaba el trabajo para el tatuador y para el cliente ya que era más atemorizante y dolorosa, posteriormente surgieron las máquinas rotativas que ya eran menos ruidosas, de un mecanismo más sencillo y suave para la piel, algunas podrían tener una batería inalámbrica que había que cargar cada cierto tiempo y no requería el uso del pedal o si por el contrario se debía conectar a

PROYECTO DE GRADOS II

una fuente, el pedal podía accionarse una única vez o incluso no usarse y por último en la actualidad existen las maquinas “Pen” que como su nombre lo indica su forma y su ergonomía es como un lápiz, incluso su peso; Siendo completamente inalámbrica y ligera, accionando directamente desde la máquina con diversas opciones de uso. Esta se debe cargar con el paso de unas horas, mucho más liviana que las anteriores, no tiene vibraciones tan fuertes ni un sonido tan estruendoso por lo que permite mayor precisión y profesionalismo en las líneas, además menos dolor y temor en los clientes.

En cuanto a las tintas, el uso del carbón y diferentes gomas vegetales, insumos con los que se fabricaban las tintas en sus inicios menos especializadas, algunas no muy seguras para la salud usadas en las décadas de 1980, se dio un paso enorme en la actualidad, debido a que las empresas que diseñan tintas buscan que sean veganas, es decir, que provengan de materia prima como piedras o plantas. La tinta más vendida en el mundo es la tinta Dynamic, principalmente la negra, por su duración en la piel.

Por último, y no menos importante la semiótica en el tatuaje también ha dado muchos giros desde los años 80 hasta la actualidad, según las personas entrevistadas, sobre todo las que vivieron en esta década, narran que los tatuajes tenían una semiótica más colectiva, que seguía causas comunes en la sociedad, lo que difiere del momento actual en el que el tatuaje es más individual y cada persona se tatúa lo que es significativo en su historia y en su devenir en la sociedad. Sin embargo, la semiótica será abordada en otro de los capítulos de esta investigación para ahondar más en el tema y comprender su evolución a través de los años.

La información recolectada para el desarrollo de este capítulo provino de los testimonios de tatuadores y tatuados entrevistados, quienes aportaron la información necesaria para crear este paralelo e intentar dar indicios de evolución del arte del tatuaje en Medellín.

CAPÍTULO 3**ECOS Y EVOLUCIONES: EL TATUAJE A TRAVÉS DEL TIEMPO 1980 - 2024**

Medellín es una de las ciudades que ha sufrido con más fuerza el impacto del conflicto armado en Colombia. En la época de 1980 se convirtió en epicentro de guerra, en la que paramilitares, guerrillas, narcotraficantes, agentes del estado y pandillas barriales, desplegaron un macabro repertorio de violencia. La ciudad se sumergió en la dinámica de una guerra urbana, múltiple y cambiante, que enfrentó a varios grupos armados entre sí y contra la población civil. Desde la recordada guerra de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín contra el Estado a finales de los ochenta hasta la confrontación de milicias, combos y bloques paramilitares de comienzos del presente siglo, la capital antioqueña ha tenido que padecer una avalancha de miedo y dolor a la que ha hecho frente con el arte, la solidaridad y una fuerza inagotable para levantarse una y otra vez.

Gilmer Meza, escritor Colombiano en sus libros *La cuadra* y *Aranjuez* retrata en sus palabras, la cruda realidad de su infancia: “En este barrio que fui víctima de la violencia a manos de cárteles y grupos al margen de la ley que reclutaba jóvenes para ser parte de su causa”(Mesa, 2016).

De Lo anterior, se puede entender que la guerra a la que se hace mención, involucraba los jóvenes hasta someterlos a un constante enfrentamiento, seduciéndolos con promesas de una vida de abundancia económica en la que muchos jóvenes terminaron involucrados ya que no veían otras opciones para que sus familias sobrevivieran, muchos de estos perdieron la vida (Como el hermano del protagonista) y de no ser así perdían el rumbo de sus vidas sumergiéndose en la drogas.

PROYECTO DE GRADOS II

Precisamente, en este contexto, el tatuaje marcó en Medellín una forma de retratar o de escapar de una situación colmada de impotencia, era un medio de expresión con el que se podía protestar por medio de marcas en la piel que dolían más en el alma que en la propia piel. Así mismo, el tatuaje se convirtió también en una manera de encajar, de marcar la diferencia y en algunos casos de rebeldía, de rebelarse contra el sistema y contra las prácticas rígidas de crianza en la época de 1980.

Ante esta realidad, el tatuaje se convirtió en un estigma social y quienes se tatuaban tenían algo oscuro, por lo cual fue motivo de persecución, solo por el hecho de estar tatuados, ya las autoridades policiales desconfiaban de este y en muchas ocasiones eran encarcelados solo por llevar marcada su piel, así lo relató Jacobo Ángel Guerrero, tatuador de la época en su entrevista. Así mismo en este rastreo histórico del tatuaje en Medellín se tuvo testimonios importantes que destacaron como tras cada década el tatuaje marcaba un avance, no solo en técnicas y materiales, sino la aceptación social que tiene en la actualidad, en la que muchos profesionales de diferentes áreas, son amantes de los tatuajes y los llevan con libertad sin arrastrar con el estigma social que se vivía en los años 80; un profesional tatuado perdía grandes oportunidades laborales y se veía casi obligados a esconder o disimular sus tatuajes bajo la ropa o en ocasiones maquillaje para tener la oportunidad laboral que buscaba. En la actualidad tiene una aceptación por la mayoría de personas, como es el caso de una docente del área de español de jóvenes, entrevistada la cual tenía su brazo completamente tatuado, esto no ha sido un limitante para ejercer su profesión por el contrario sus alumnos admiran sus tatuajes y es constantemente un tema de conversación con ellos y una herramienta para explicar el significado de las cosas que les enseña en sus clases.

En la actualidad, el estigma del tatuaje se ha superado, lo que logró contrastarse al entrevistar diferentes personas de Medellín que resultaron tener profesiones como: Gestor cultural, abogados, contadores, médicos, enfermeras, docentes, quienes afirmaron no tener

PROYECTO DE GRADOS II

inconvenientes con sus tatuajes para ejercer sus profesiones y que no han sentido que sean discriminados o que se les haya negado alguna oportunidad laboral por el hecho de estar tatuado. Este arte se ha posicionado como un estilo de vida y expresión artística. Los adeptos a este arte, son cada vez más, sin importar su condición social, estrato socioeconómico, profesión y hasta edad, son personas que se tatúan por gusto y por voluntad propia.

Al respecto, es de resaltar, que los problemas sociales de Medellín siguen presentes en la actualidad: drogadicción, violencia, pobreza, desigualdad, grupos al margen de la ley, lo que ha cambiado es la mentalidad de las personas, entender que el hecho de estar tatuados no condiciona la moral, la ética y las conductas, por el contrario en su evolución, se pudo constatar el gran progreso que han tenido y la preocupación de tatuadores por perfeccionar su arte cada vez hasta llevarlo a plasmar verdaderas obras de arte en la piel que se perpetúan en el tiempo.

Sin embargo, falta un largo camino por recorrer, para que dichos estigmas desaparezcan por completo en la sociedad actual y que muchas mentalidades rígidas y discriminadoras acepten y acojan el respeto por la diferencia. Bajo este panorama, se hace necesario reconocer que cuando un arte tiene tan vertiginosos avances y se ocupa a tal medida por instaurarse en la memoria de la sociedad, merece ocupar un lugar, reconocido en la sociedad en la época actual y merece trascender a premios y reconocimientos, a que tatuadores talentosos queden como referencia de este arte en periódicos, revistas, libros, que exista mucha más lectura y referentes sobre el tema. En Medellín eventos como Expo Tattoo hacen el inmenso esfuerzo por posicionar el tatuaje y luchan por que este ocupe un lugar más protagónico y visible en el mundo de las artes.

Así mismo, en la búsqueda de información con respecto a los premios y reconocimientos al tatuaje, existen algunos a nivel internacional, es el caso de los premios Global Tattoo, que son un reconocimiento artístico internacional, que se realiza en forma anual, con el fin de dar a

PROYECTO DE GRADOS II

conocer talentos emergentes y consagrados, de cualquier edad, sexo o nacionalidad. Dichos premios y reconocimientos han abierto históricamente una brecha en la que el tatuaje deja de ser un acto irresponsable, una profanación al cuerpo, pasando a ser una joya en la piel que tiende a valorizarse.

CAPÍTULO 4

EL TATUAJE COMO HUELLA DE IDENTIDAD

Entendiendo la identidad como: “El conjunto de características, actitudes, competencias y capacidades que definen a una persona, esta se construye a partir de la percepción del entorno, las ideas, actitudes y comportamientos de quienes rodean a una persona, y la información que recibe de los medios de comunicación y las redes sociales, así como de la forma en que fue socializado en su entorno familiar” (Wikipedia. 2021). Abordaremos la personalidad como eso, rasgos particulares en las conductas, formas de actuar, de ser y de pensar, que diferencian a una persona del resto. “El tatuaje confronta a las personas con sus memorias y experiencias individuales, así mismo a un conglomerado de imágenes, memorias y experiencias colectivas” (Romero, 2017). Lo anterior, le otorga un sentido a la representación de una estética corporal individual que se expresa al mismo tiempo en lo colectivo, las personas recrean historias y memorias a través de las imágenes, así mismo aborda el tema de la consolidación de un estilo de tatuaje, a través de una creación visual que algunos individuos hacen al reapropiar, resignificar y experimentar el concepto de nación a través de su cuerpo, planteando así la idea de que el cuerpo es el principal objeto con el que se construye la nación.

Los tatuajes, por su lado, pueden ser una forma de expresar la identidad de una persona, ya que pueden representar que la persona es dueña de su cuerpo, una forma de diferenciarse o de reconocerse como ser individual.

PROYECTO DE GRADOS II

En el contexto específico de 1980, los tatuajes se usaban para identificar y estigmatizar a las personas, pero en la actualidad se han convertido en una forma de democratizar la expresión de la identidad, y gracias a ello, la persona puede elegir su diseño, dónde realizarlo y el tatuador que materializa la obra de arte en su cuerpo. Algunas de las personas entrevistadas para esta investigación afirmaron que: “Nunca me he hecho un tatuaje sin estar seguro del diseño, haber entablado un vínculo con el tatuador y asegurarse de la tranquilidad que le ofrece el lugar de donde lo hará”. Lo anterior refuerza que hacerse un tatuaje es una decisión personal y está directamente relacionado con la identidad, puesto que, dependiendo de esos gustos, necesidades y deseos, es que el tatuaje tomará forma.

Es así como desde un punto de vista psicoanalítico, los tatuajes tienen un sentido inconsciente y consciente, y una función metafórica. Sigmund Freud menciona el fenómeno del tatuaje en su obra *Tótem y tabú* (1912/13). Según lo anterior, se puede afirmar que en la elección del tatuaje también salen a flote rasgos inconscientes de la personalidad y desde la motivación que le dio vida a la idea, hasta la materialización de la misma plasmada en la piel, tiene que ver con la personalidad de cada sujeto. El tatuaje, como una inscripción en el cuerpo, posee siempre un significado y una función psíquica, siendo la piel una superficie o pantalla sobre la cual se puede proyectar una amplia gama de fantasías, afectos o situaciones conflictivas fundamentalmente inconscientes.

Con el ánimo de reforzar lo anterior, la presente investigación arrojó que existen personas que cuando se han tatuado, le han delegado al tatuador la potestad de plásmarles en la piel lo que este desee o le han solicitado que les de ideas para realizarlo, otros van con una idea fuerte y marcada sobre lo que desean hacerse y no aceptan sugerencias para mejorarlos, otros llevan un recuerdo preciado que desean llevar marcado en su piel, otros siguen tendencias y modas del momento, hay parejas que se tatúan diseños iguales o complementarios para sellar su pacto de amor, amigos que celebran su vínculo con un tatuaje

PROYECTO DE GRADOS II

representativo. Existen otras que con tal de borrarse una mala elección cuando se tatuaron, de la cual se arrepienten optan por realizarse un cover con lo que sea que les ayude a tapar para siempre dicho error, aunque este no los represente de ninguna manera. Todo lo anterior habla en forma estricta de los rasgos de la personalidad, que esa motivación a tatuarse un diseño en particular está totalmente orientada por la personalidad.

Por otro lado, y tomando en cuenta que el tatuaje es una marca imborrable en la piel, y que no es una decisión de la cual se puede retractar, una vez este hecho, como afirma Cebolla María Julia, en 2005, "El tatuaje se vuelve un dibujo indeleble trazado en el cuerpo y siempre tiene un relato detrás. Relato que, desde lo consciente, remite al momento en el que la persona decidió ser tatuada, pero que histórica e inconscientemente, para la vida del sujeto, va más allá", define su personalidad, su gusto estético y se convierte en testigo de su propia esencia.

Así mismo, la imagen corporal es la representación mental que formamos de nuestro cuerpo. Esta imagen se constituye a partir de cómo nos percibimos frente a los demás, y cómo estos nos perciben; además de que por medio de ésta se construyen la autovaloración y el sentimiento de identidad. Por lo tanto, se puede pensar en los tatuajes no solamente como una modificación en la imagen corporal sino, como una incidencia directa en la propia identidad del sujeto. Se puede pensar al tatuaje como el medio más efectivo de recordar y/o elaborar lo que se ha vivido en un momento significativo. Cuando existe un déficit en la capacidad de lograr una representación psíquica, el cuerpo elaborará estos conflictos y afectos; es decir, por medio del tatuaje y de la piel se posibilita la simbolización. De esta forma también se pueden elaborar duelos, lo que pudimos corroborar cuando algunos entrevistados afirmaban que sus tatuajes eran homenajes a seres queridos que fallecieron, a embarazos no logrados, a relaciones fallidas, en general a duelos que deseaban tramitar.

PROYECTO DE GRADOS II

Según todo lo anterior, cada tatuaje es único y debe ser interpretado individualmente de acuerdo a la historia y a la subjetividad de cada individuo; ya que además hay una diferencia abismal entre alguien que se hizo un tatuaje por alguna situación y alguien que está completamente tatuado; por lo que es importante y necesario, analizar la historia, la personalidad. Asimismo, en la realización de un tatuaje, en la mayoría de los casos está muy presente la búsqueda y la construcción de la identidad, elección que en muchos casos funciona como una defensa para el sujeto; la piel se convierte entonces, en un espacio de reconocimiento y simbolización.

CAPÍTULO 5

LOS ARTES QUE SE AMAN: EL TATUAJE COMO EXPRESIÓN MUSICAL

En el proceso de entrevistar tatuadores y tatuados, como principal recurso de investigación de esta monografía, se encontró que las personas cercanas a la edad entre los 40 y 60 que vivieron más de cerca los años 80 en su juventud, coincidieron en que ritmos musicales como el Metal, Punk, Reggae, rock y el hip hop fueron tendencias musicales, que más que ritmos fueron estilos de vida de muchos jóvenes en Medellín, fue así como el arte de la música y el tatuaje se relacionaban íntimamente llegando a ser grandes protagonistas en la formación de la identidad y de la personalidad en muchos de los jóvenes de la época. Calaveras, guitarras eléctricas, guerreros, reyes, dioses, personajes famosos de la música, demonios y carceleros del infierno, monstruos, ángeles negros, rosas y dagas sangrantes, serpientes, cruces, dragones, signos musicales, frases alusivas a la música y a la protesta, contra una sociedad descompuesta e injusta para muchos, son los tatuajes más comunes en los años 70 y 80 inspirados en dichos ritmos musicales. No obstante, estos tatuajes han ido desarrollándose a lo largo de los años, adaptándose a las tendencias y modas del momento. Así mismo, los tatuajes más comunes en esta época eran los que incluían los nombres de las bandas favoritas, así como sus logos y símbolos más característicos.

PROYECTO DE GRADOS II

En 1970 y 1980 la estética de estos tatuajes era bastante simple, según los testimonios obtenidos, se centraba principalmente en la creación de tatuajes con símbolos y motivos básicos. El estilo de tatuaje predominante en este momento era el tradicional, según narran los entrevistados, Durante los años 80, los metal tattoo tuvieron su momento de auge con el heavy metal. Su popularidad hizo que esta estética se convirtiera en una forma de demostrar la lealtad hacia un género musical y la pertenencia a una subcultura.

“El rock llegó a Medellín (Colombia), como un elemento externo que buscaba instalarse entre la juventud para dar forma a una voz de protesta diferente a la propuesta por las baladas, los boleros y la salsa de la época” (Muñoz y Chaves, 1980). Pues según esto, el tatuaje se percibía ante todo como una forma extraña de hacer música y como una estética alterna que disruptiva con lo tradicional. Sin embargo, pese a estas intenciones fueron las élites económicas de la ciudad quienes tuvieron las condiciones necesarias para desarrollar la moda musical rockera. Fue así como el rock se quedó en aquellos que tuvieron el privilegio de escucharlo en universidades y colegios, pues este no llegó a las calles y esquinas de los barrios periféricos de Medellín, de manera que la juventud obrera no se vio representada en sus letras y mucho menos en los sonidos psicodélicos.

En los años 90, dichos tatuajes se expandieron y se hicieron más populares, en Medellín y cada vez ganaban más adeptos que se sumaban a la moda, aunque se volvieron más complejos y detallados, con retratos de músicos, escenas de conciertos o ilustraciones inspiradas en las portadas de álbumes; dentro de los tatuajes de esta época que eran cada vez más tipificados, las personas optaban por diseños que reflejaban sus propias experiencias o creencias.

Dichos ritmos, han sido una forma de música popular desde la década de los 70's, con bandas que han sido una clara referencia para el resto de generaciones. Durante la década de 1980, “el metal se convirtió en un fenómeno global gracias a bandas como Metallica. Por tal

PROYECTO DE GRADOS II

motivo cientos de fanáticos tienen tatuajes con la palabra Metálica en sus pechos, muslos, espalda, brazos, entre otros. Entre más visible y llamativo fuera este, mejor.

El punk en su devenir histórico reciente en Medellín forjó una contracultura revolucionaria que al agrupar desde la autogestión varias manifestaciones artísticas inspiró ideas radicales con sentido político y educativo. “ Fue así como este movimiento recurrió a distintas herramientas pedagógicas de concientización y reivindicación de los sectores marginados que han respondido a los distintos momentos del proceso histórico experimentados por Colombia y Medellín entre 1980 y 2018” (Muñoz y Chaves, 1980).

Con respecto a esta temática, son características las letras góticas y tipografías ornamentadas. Estas tipografías son utilizadas para escribir nombres de bandas, canciones o frases relacionadas con el metal. Aunque no todos los diseños incluyen símbolos satánicos, estos son muy comunes en este tipo de tatuajes. Los símbolos satánicos incluyen pentagramas, la figura del diablo, y otros símbolos relacionados con esta temática. Otros eran los tatuajes metal suelen utilizar colores oscuros y saturados, como el negro, gris, rojo, y verde oscuro. Estos colores ayudan a crear un ambiente siniestro que se asocia con el género musical.

Por otro lado, no se puede dejar de resaltar que la música y los tatuajes han sido, desde hace mucho tiempo, medios de expresión profunda y personal. Ambos son formas de arte que permiten a las personas comunicar emociones, ideas y experiencias de manera única y visual. Para muchos, la música no es solo entretenimiento, sino una fuente constante de inspiración y consuelo. No es sorprendente, entonces, que los amantes de la música busquen inmortalizar esa conexión a través de tatuajes que reflejan su pasión.

Lo anteriormente mencionado se puede ver reflejado en una noticia del colombiano de hace algunos años que habla sobre una emisora pionera de la salsa brava en Medellín desde los años 1985 hasta el día de hoy, llamada Latina Estéreo, emisora que en esa época fue partícipe en la vida de muchas personas que se movían al son de estas canciones sintiéndose motivados y acompañados por esta, tanto así que muchos decidieron marcar su piel con el

PROYECTO DE GRADOS II

nombre, logotipo o algún referente que hacía alusión a esta. se evidencio esta práctica y se pidió que enviaran una foto de sus tatuajes a la emisora y después de recibir una cantidad impensable se reunió a estos fanáticos en el establecimiento, dialogaron, disfrutaron del compartir y se fotografió el tatuaje de cada uno y el grupo entero, había incluso parejas tatuadas que se conocieron mediante esta emisora. se conoció además una gran cantidad de historias detrás de estos tatuajes que no solo eran una marca sino un recordatorio constante de esa época de sus vidas donde Latina fue partícipe de muchos momentos de disfrute de este género musical.

Los tatuajes inspirados en la música pueden ser de todo tipo, desde notas musicales y partituras hasta letras de canciones, logos o retratos de artistas icónicos, este tipo de tattoo microrealisa se ha convertido en una manera de mostrar una relación íntima con una canción, un álbum o un músico que ha dejado una huella significativa en la vida de una persona. La belleza de estos diseños es que no solo son visualmente atractivos, sino que también tienen un profundo significado personal para quienes los llevan. Uno de los estilos más populares de tatuajes inspirados en la música es el de letras de canciones. Para muchas personas, una canción en particular puede tener un significado tan profundo que sienten la necesidad de llevarla consigo para siempre, tatuando una frase, un estribillo o incluso el título de la canción.

En el proceso de entrevistar a las personas se pudo evidenciar una mujer que se tatuó la frase de una canción que le dedicó su esposo cuando se estaban conociendo, este estuvo en coma debido al COVID, cuando logró despertar lo primero que le comunicó fue este estribillo, así que ella decidió inmortalizarlo por siempre en su piel. Un tatuaje de canciones es más que una simple frase escrita. Se trata de una forma de conectar emocionalmente con la música y mostrar al mundo cómo una canción o un artista en particular ha influido en la vida de quien la lleva. Estos tatuajes a menudo sirven como un recordatorio constante de momentos significativos y ayudan a llevar esa música favorita de manera permanente.

PROYECTO DE GRADOS II

Para los músicos y amantes de la música entrevistados, tatuarse un instrumento musical es una forma de rendir homenaje a su pasión y su arte, como lo fue en el caso de una gran integrante de una agrupación de rap, pionera de este género en Medellín, que se tatuó diversos elementos relacionados a la música, pero uno muy especial que tenía en su mano derecha como si estuviera empuñando un micrófono como cuando lo hace cuando está en escena. Guitarras, baterías, pianos y violines son algunos de los instrumentos más tatuados, cada uno de ellos representando un estilo musical y una relación única con el sonido.

En conclusión, el arte del tatuaje ha sido un eterno enamorado de la música, han compartido la historia de muchas generaciones en Medellín, que encontraron en dichas artes una manera de encajar, de sentirse únicos, diferentes y especiales para immortalizar momentos significativos de su vida y personas que representaron un papel importante en sus vidas.

CAPÍTULO 6 DEL DISEÑO GRÁFICO A LA PIEL

En la actualidad, los tatuajes se han convertido en un complemento del ser, con ellos las personas, representan partes de sí, cómo son, quienes fueron, lo que quieren ser, o simplemente un recuerdo que no se quieren olvidar. Son una forma de modificar la estética de una persona y por ello, el diseño de los tatuajes cobra protagonismo, pues se busca la perfección y la simetría que dan los programas de diseño digitales, que aseguran un tatuaje armónico, artístico, con líneas exactas y colores en ocasiones casi irreales.

Lejos están ya los mitos y prejuicios a los que años atrás, en la década de 1980, se asociaba el hecho de llevar un tatuaje. Ahora están de moda, y si algo permite esta tendencia es la libertad de elegir formas y colores que al final, ponen voz a una forma de ser. Si algo es característico de la época de los 80 's, son los diseños rudimentarios, a mano alzada, carentes

PROYECTO DE GRADOS II

de técnica, herramientas, estructura, guías, conocimientos sobre la dirección del cuerpo. Es allí que, gracias al Diseño Gráfico, que los tatuajes son más simétricos, mejor dimensionados y planeados, con formas impensables, que años atrás no se conseguían, como los diseños tridimensionales, los realistas, en 3d, luminiscentes, a color, entre otros.

Igualmente, en aspectos como: “Las tintas” usadas en la época, que, por su mala calidad y carencia de materiales pensados para el cuerpo, poco salubres y tóxicas que con el pasar del tiempo tomaban una tonalidad verdosa o grisácea, poco estética. Tintas no especializadas y no tan profesionales como las que se consiguen hoy en día, que aseguran no ser perjudiciales para la salud, veganas que no sacrifican la vida (ni humana ni animal) y que garantizan resultados profesionales y altamente estéticos.

Es entonces cuando el diseño y el tatuaje se convierten en los inseparables, hecho que se logró evidenciar en las entrevistas que se realizaron en este proceso de investigación, en los que se pudo percibir que en la actualidad se busca con fuerza que el tatuaje sea completamente estético, desde el diseño hasta la realización, dejando en un segundo plano el significado. Igualmente se pudo establecer una enorme brecha en los tatuajes realizados en la década de los 80, ya que se pudo tener el testimonio de personas que tienen tatuajes de esa época y tatuajes actuales, en los que se pueden establecer todas las diferencias y avances a los que hacemos alusión. El tatuaje es un tipo de arte. Los tatuajes son un arte, debido a la capacidad que dan de expresarnos y de demostrar nuestra identidad; la facultad de hacer algo que permanezca para siempre en la piel, como toda obra de arte, un tatuaje también es un reflejo de la sociedad en la que vivimos.

“Los tatuajes son un arte, debido a que son una forma de expresarnos y de manifestar nuestra identidad; la capacidad de hacer algo que persista para siempre en la piel es admirable” (Luis Gabriel 2014). Es por eso que el trabajo de los artistas del tatuaje es tan complejo. Por

PROYECTO DE GRADOS II

arduo que pueda ser, admitir la piel tatuada es parte de entender y aceptar a la sociedad, ya que, como toda obra de arte, un tatuaje también es un reflejo de ésta. El tatuaje es un arte muy complejo como lo menciona el autor, es un arte de paciencia y planificación que es ahí donde el diseño gráfico es un factor principal para añadir profesionalismo, técnica y conceptos estéticos que el tatuador por sí solo no comprende, es un arte desde el proceso de la conceptualización hasta la finalización de largas sesiones.

Es de resaltar que estos dos ámbitos, (el tatuaje y el diseño gráfico) en el fondo convergen y que cada vez se unen más. Se ha puesto en tendencia tatuarse composiciones de gran tamaño, con un diseño meticuloso, bien planeado, ubicado de forma estratégica en sintonía con la estructura y fisionomía del cuerpo que conlleva largas horas de trabajo y exigencia para el tatuador y el tatuado. Así mismo, El arte del tatuaje y el diseño gráfico comparten una conexión profunda en términos de creatividad, composición y expresión, por lo que los principios del diseño gráfico pueden ser aplicados de manera efectiva en el mundo del tatuaje para crear piezas impresionantes y significativas en la piel donde se aplican principios del diseño gráfico como lo son: como la composición equilibrada: que hace referencia a cómo distribuir visualmente el espacio en la piel para crear un equilibrio armonioso entre los elementos del diseño; Uso creativo del color: El color desempeña un papel fundamental en el diseño gráfico y en el arte del tatuaje.

Los tatuadores deben ser expertos en la teoría del color para elegir paletas que transmitan emociones específicas. Además, la aplicación hábil de sombras y degradados de color puede crear efectos tridimensionales impresionantes en un tatuaje, haciendo que las imágenes cobren vida en la piel. Tipografía y caligrafía creativa: Aunque el tatuaje no se trata solo de texto, la tipografía y la caligrafía pueden agregar un elemento único y personalizado a las piezas de tatuajes, por ejemplo: Simplicidad y claridad: Ambos, son principios esenciales en el diseño gráfico y también se aplican al arte del tatuaje. Un diseño tatuado debe ser

PROYECTO DE GRADOS II

comprensible de un vistazo, incluso si contiene detalles complejos. Los tatuadores hábiles pueden simplificar elementos complejos para crear imágenes legibles y fácilmente identificables, manteniendo la esencia del diseño original. Contraste y enfoque visual: El contraste efectivo es un aspecto importante del diseño gráfico que puede resaltar áreas específicas de un diseño. En el tatuaje, el contraste se utiliza para crear enfoque visual en ciertas partes del diseño, haciendo que esas áreas sean más impactantes y llamativas. Los contrastes de color y tono ayudan a definir contornos y acentuar detalles, añadiendo profundidad y dimensión al tatuaje. Originalidad y creatividad: que son pilares tanto del diseño gráfico como del tatuaje. Los tatuadores que a la vez son diseñadores gráficos son capaces de tomar ideas abstractas o conceptos generales y convertirlos en diseños únicos y originales. La creatividad se expresa a través de la interpretación personal del tatuador y su capacidad para dar vida a las visiones de los clientes de una manera fresca e innovadora. Narrativa visual y emocional: Tanto el diseño gráfico como el tatuaje pueden contar historias poderosas.

“Un tatuaje bien diseñado puede ser una narrativa visual y emocional que representa las experiencias, sentimientos y creencias del individuo. Los tatuadores hábiles pueden crear imágenes que evocan emociones profundas y conectan emocionalmente con el espectador, convirtiendo la piel en un lienzo que habla sin palabras” (seven, 2023).

En lo personal, como tatuadora el diseño gráfico ha sido una herramienta para llevar a cabo diseños que las personas desean plasmar y no saben cómo comunicarlas de forma gráfica sino en palabras. Las herramientas de diseño que he aprendido a usar han facilitado y acortado el proceso a la hora de realizar un diseño y plasmarlo en la piel, además han agregado seguridad, valentía, precisión y confianza.

En conclusión, el diseño gráfico tiene grandes aportes que agregarle al tatuaje por lo que si un diseñador gráfico fusiona esta profesión con el arte de tatuar puede lograr elevarlo a

PROYECTO DE GRADOS II

un diseño no solo estético sino representativo, llamativo, coherente, profesional y lo más importante expresar los deseos de su cliente.

RESULTADOS

1. El hecho de tatuarse y elegir el diseño, está estrechamente relacionado con el contexto social en el que se socializa una persona y es determinante en sus gustos y en las motivaciones que tiene para elegir qué tatuarse. En la época de 1980 el contexto social que enmarcó el tatuaje fue de: drogadicción, violencia, pobreza, desigualdad, grupos al margen de la ley, prostitución. Dichas situaciones aún están vigentes en la actualidad, sin embargo, no con la intensidad que se vivía en ese entonces, junto con esta evolución social, la mentalidad de las personas también evolucionó a la par: una sociedad que entendió que el hecho de estar tatuados no condiciona la moral, la ética y las conductas, se pudo constatar el gran progreso que el arte de los tatuajes ha tenido y la preocupación de tatuadores por perfeccionar su arte cada vez hasta llevarlo a plasmar verdaderas obras de arte en la piel que se perpetúan en el tiempo y le están otorgando un nuevo estatus en la sociedad.

2. El entorno social, influye fuertemente, sin embargo, si el individuo ha construido su personalidad y su identidad de manera sólida y estructurada, este entorno, no condicionará su elección del diseño, ya que no se verá en la necesidad de encajar o de pertenecer a un grupo determinado, sino que se guiará por sus propias experiencias, vivencias, ideas, sentimientos y gustos estéticos personales.

3. Cada tatuaje es único y debe ser interpretado individualmente de acuerdo a la historia y a la subjetividad de cada individuo; para entender las razones que le dan vida a un tatuaje es necesario analizar la historia, las experiencias de vida y los rasgos particulares en la personalidad. Asimismo, en la realización de un tatuaje, en la mayoría de los casos está muy presente la búsqueda y la construcción de la identidad, elección que en muchos

PROYECTO DE GRADOS II

casos funciona como una defensa para el sujeto; la piel se convierte entonces, en un espacio de reconocimiento y simbolización.

4. El tatuaje desde la década de 1980 hasta la actualidad ha vivido grandes cambios y evoluciones en diferentes esferas, desde la concepción y aceptación de este en el entorno social, los colores, estilos, diseños, materiales, máquinas e insumos entre ellos las tintas, pero sobre todo en la incursión del diseño gráfico y la era digital que han hecho del tatuaje algo más tecnificado y cada vez más perfecto.

5. En la época específica de 1980, los tatuajes tenían una semiótica colectiva y estaban determinados por las circunstancias sociales de la época, ya fuera la guerra entre pandillas, un equipo de fútbol, una emisora que estaba en auge, la música de moda, un acto revolucionario, una ideología política o social, entre otros. Por el contrario, la semiología de la actualidad es más individual, las personas se tatúan sus historias personales, sus ideales particulares y siguen el estilo y la técnica que más les llame la atención, por tal motivo, han aparecido un sin número de técnicas y estilos.

6. La semiótica del tatuaje involucra tres instancias: Un objeto a representar: una experiencia de vida; Un signo que lo representa: el significado o la historia detrás. Un tatuador que es capaz de rescatar la referencia al objeto y le da su propia interpretación a partir del signo que recibe y estos dependen de la época y las circunstancias sociales.

7. El tatuaje es una herramienta para inmortalizar una situación determinada, época de la vida, un ser querido, un hecho histórico relevante o un recordatorio constante de motivación, valentía y resiliencia.

8. El tatuaje y la música, están estrechamente relacionados, ya que se evidenció en diversos casos que uno es referencia para el otro y viceversa, pues se encontraron casos específicos en los que la persona, se tatuó símbolos relacionados con la música que escuchaba y, por otro lado, quienes, desde el ámbito musical, direccionaron su vida al tatuaje.

PROYECTO DE GRADOS II

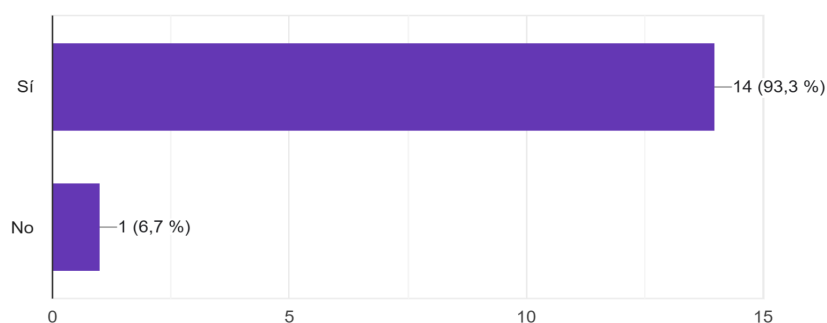
RESULTADOS DE LOS FORMULARIOS VIRTUALES:

Según la metodología de investigación elegida, uno de los recursos usados para recolectar la información fueron los “Formularios virtuales” realizado a 15 personas del común, que podían o no estar tatuadas, en desacuerdo o no con la tendencia, de los cuales se pudo obtener los siguientes resultados:

- El 93% de las personas están de acuerdo en que los tatuajes son un medio de expresión, versus el 7% que considera que no representan un medio de expresión.

¿Piensas que los tatuajes son un medio de expresión?

15 respuestas

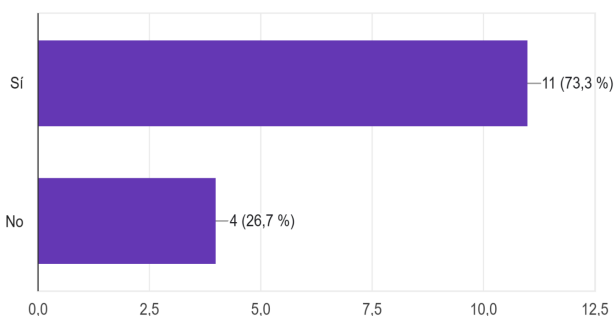

- El 73% de ellas consideran que el contexto social que vive una persona influye a la hora de escoger un diseño para tatuarse contra 26% de las personas que opinan que no influye.

PROYECTO DE GRADOS II

¿Opinas que el contexto social que vive una persona influye a la hora de escoger un diseño para tatuarse?

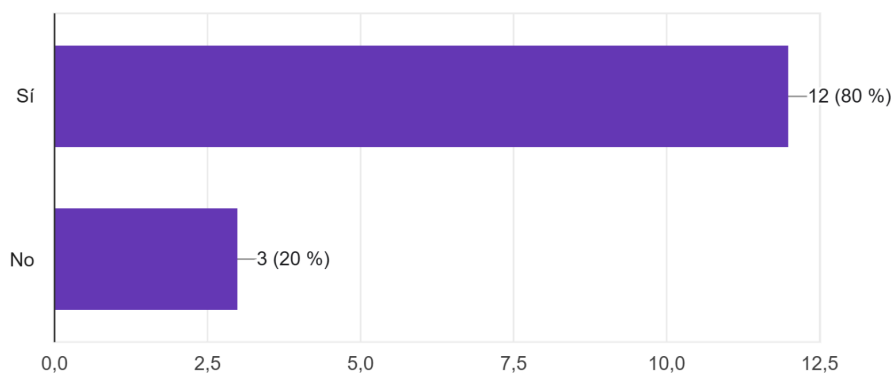
15 respuestas

- El 80% de las personas entrevistadas coinciden en la opinión de que las personas deben iniciar a tatuarse después de los 18 años, con respecto al 20% de estas, que consideran que no es necesario esperar a cumplir 18 años en Colombia para iniciar a tatuarse.

¿Consideras que el tatuaje debe hacerse después de cumplir la mayoría de edad?

15 respuestas

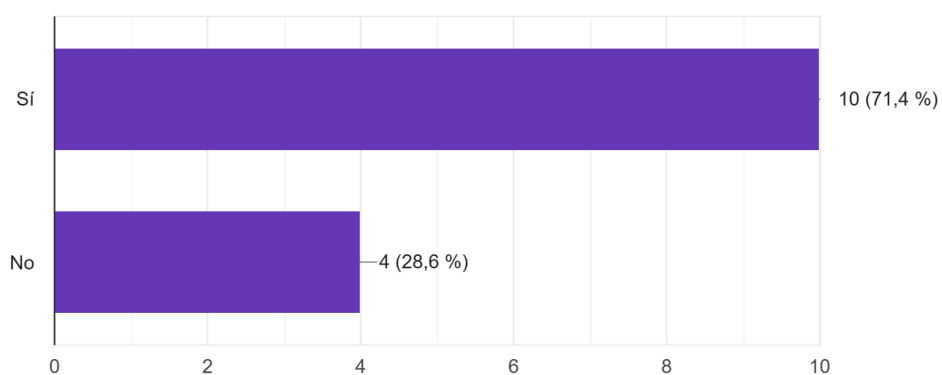

- El 71 % de las personas, consideran que el tatuaje contribuye a la construcción de la personalidad y la identidad versus el 29% de las personas que consideran que el tatuaje no aporta elementos clave e importantes en la construcción de ésta.

PROYECTO DE GRADOS II

¿Para ti el tatuaje contribuye a la construcción de la identidad y la personalidad?

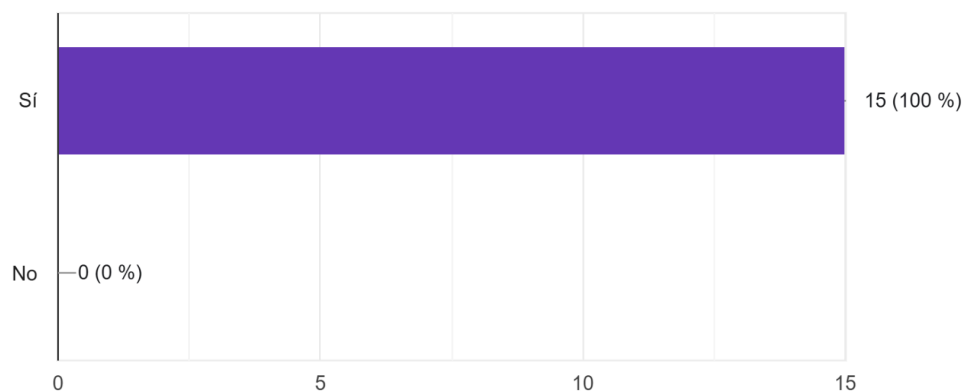
14 respuestas

- El 100% de las personas opinan que el tatuaje ha tenido una evolución significativa desde la década de los 80 hasta el 2024.

¿Opinas que el tatuaje ha tenido una evolución significativa desde los años 80 hasta la actualidad?

15 respuestas

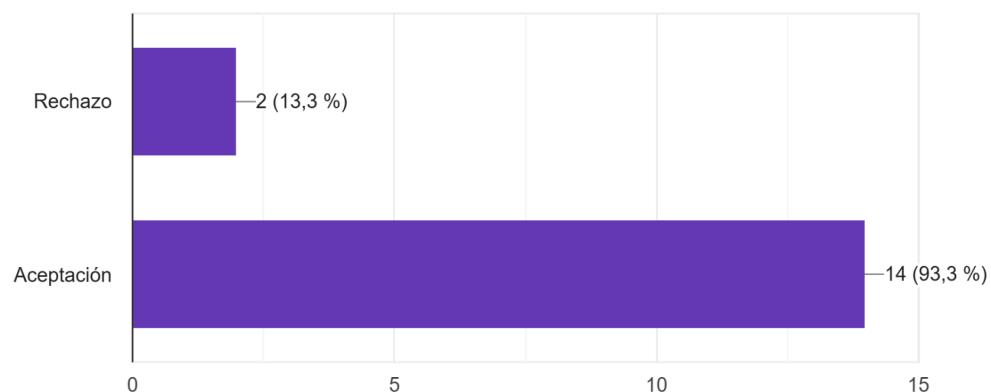

- El 93 % de las personas ven con aceptación el tatuaje, versus el 7% que sienten rechazo por la tendencia.

PROYECTO DE GRADOS II

¿El tatuaje para ti en la actualidad es sinónimo de rechazo o de aceptación?

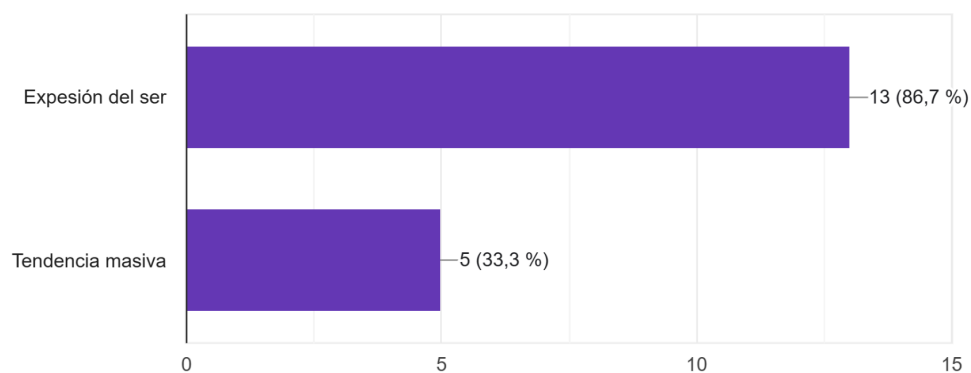
15 respuestas

- El 86% de las personas considera que los tatuajes son una expresión del ser versus 14% quienes consideran que son parte de una tendencia masiva.

¿Consideras que el tatuaje es una expresión del ser o es resultado de una tendencia masiva?

15 respuestas

Lo anterior, permite concluir que la mirada actual hacia el tatuaje es de mayor aceptación que antes, que es una decisión que se debe tomar a conciencia, preferiblemente por mayores de edad que pueden asumir los riesgos, rechazo o aceptación, si los resultados se estén sean o no los esperados. Además, es claro que las personas encuestadas en su

PROYECTO DE GRADOS II

mayoría opinan que los tatuajes son parte de la personalidad y ayudan de manera considerable a encontrar la propia identidad y que es claro además que como se ha dicho en los diferentes capítulos de esta investigación, los tatuajes de 1980 a la actualidad han tenido un progreso significativo y son cada vez más técnicos, profesionales, simétricos y planificados. El contexto social en que se desenvuelve una persona es casi totalmente decisivo al momento de elegir el diseño, la ubicación y la temática que se usará, convirtiéndose así en un medio de expresión utilizado para reafirmarse y aceptarse a sí mismos.

DISCUSIÓN

La entrevista, fue utilizada como principal recurso para la recolección de datos e información, usada en esta monografía ya que esta, tiene el propósito de recabar datos y debido a su flexibilidad permite obtener información más profunda y detallada. Se realizaron 6 entrevistas a tatuadores de Medellín con edades que oscilan entre los 23 a los 55 años, edades que permiten tener información clave que proviene desde la época de los años 80 hasta el 2024, tiempo en el que está enmarcado este trabajo investigativo.

Para iniciar a analizar los resultados de estas entrevistas cualitativas, iniciaremos identificando qué significado tiene el tatuaje para lo tatuadores entrevistados quienes coinciden en afirmar que el tatuaje es su pasión, su referente de vida, su elección, el medio que les ha permitido conocer diferentes países, culturas, afirmando que “El tatuaje es un arte y el cuerpo es un lienzo que cuenta miles de historias”. Todas, respuestas muy personales que evidencian sentimientos de amor y pasión por este arte, les ha permitido vivir un proceso de crecimiento y madurez profesional, los lleva a ejercer su arte con compromiso y profesionalismo, en sus respuestas se evidencia gozo y seguridad.

PROYECTO DE GRADOS II

Ante la pregunta, Por qué decidieron ser tatuadores, se encontraron respuestas como: “Mi profesión de joyero me acerco al tatuaje” “Me fascinó el tema desde que lo conocí” “Porque desde pequeño me gustaba mucho dibujar”, “Desde muy joven me empecé a relacionar con tatuadores y grafiteros que me motivaron a iniciarme en este mundo”, “Siempre me he movido mucho en el tema del arte”. Lo anterior evidencia que cada tatuador tuvo su motivo personal para incursionar en este, sin embargo, lo que es común es el gusto y la sensibilidad por el arte.

Se encontró también que los tatuadores entrevistados iniciaron a muy temprana edad a inclinarse por el mundo del tatuaje, edades que oscilan entre los 11 y los 22 años, algunos con el aval de sus familias y hasta apoyados por ellos y otros que fueron independientes en su elección y la defendieron hasta poder depender del arte para sobrevivir e incursionar en él de manera profesional.

Los tatuadores entrevistados más longevos, aprendieron a tatuar mediante mentores pioneros de trayectoria en este arte, por otro lado, los más jóvenes afirman que aprendieron viendo videos en internet, diseñando tatuajes para otros tatuadores, practicando empíricamente en piel sin vida de animales y de seres queridos o amigos de confianza, en cursos de tatuadores con recorrido en el medio. Lo que indica que lo que más requiere el tatuaje es la disciplina, constancia, dedicación y mucha práctica para poder hacerse expertos, además no es necesario tener un talento innato, sino su pasión por el arte.

Así mismo, los tatuadores en cuestión, afirman que el tatuaje desde los años 80 ha evolucionado de forma “Abismal”, coincidiendo en que en la actualidad son más estéticos que simbólicos, bien estructurados y elaborados. Afirman igualmente que, en sus inicios, este tuvo un trasfondo histórico, mágico religioso, curativo y simbólico, sin embargo, en la actualidad son más técnicos, simétricos y realistas, con historias particulares y menos colectivas, como eran en la época de los 80.

PROYECTO DE GRADOS II

Según los testimonios recolectados “Este arte ha evolucionado mucho, hay muchos estilos nuevos, ya incluso se puede mezclar entre estilos en un mismo espacio, se ha generado nuevas formas visuales. Antes el tatuaje era un tabú en los 80 porque lo veían mal, de delincuentes y de rebeldes, no había tantas personas adultas tatuadas, además había pandillas en la calle, drogadicción, plazas de vicio. Ahora el tatuaje es más artístico que simbólico, aunque todos tienen una historia detrás, la evolución en las máquinas, en las tintas, los diseños, estilos nuevos que antes no se veían. Igualmente, temas como la bioseguridad también ha avanzado, cada vez son más estrictas las normas de higiene y salubridad.

En conclusión, ya los tatuajes no tienen una connotación negativa como la tenían en los años 80, ya es un tema normalizado, que incluso se les permite a personas con tatuajes trabajar en todo tipo de empresas, cosa que antes era inaceptable. Así mismo, con la llegada de nuevas herramientas, pigmentos y materiales el tatuaje ha tomado un rumbo mucho más estético y profesional.

Los tatuadores afirman que cuando iniciaron a tatuar, en especial los tatuadores más cercanos a la década de 1980, el contexto social se puede resumir en tres palabras; “Música, excesos y rechazo”. Por el contrario, otros tatuadores más actuales afirman que cuando iniciaron en el mundo del tatuaje, no había una violencia tan marcada, ya que vivían en ambientes tranquilos y tradicionales como pueblos o barrios de estratos medios. Al respecto, afirman: “Me toco un poco el tema de la violencia en ese entonces y el estigma que había hacia el tatuaje sin embargo ya los tatuadores se veían con otro estilo de vida, ya no con tanto tabú y pues yo veía que los buenos tatuadores ganaban muy bien, entonces me decidí a aprender muy muy bien”. “A pesar de que yo no viví en mi entorno tanto la violencia y no influyó en mí en la toma de decisiones, mi entorno era de lo que se vivía en el Centro de Medellín porque ahí comencé a aprender, tenía relación con personas con contextos de vida más densos, con gustos musicales pesados como el metal y el punk y con inclinaciones estéticas más drásticas

PROYECTO DE GRADOS II

como realizarse la lengua bífida y tatuarse los ojos, lo que para mí fue una estrellada porque yo venía de una familia muy tradicional en todos los sentidos, muy conservadora, muy puesta en su lugar que veían el tatuaje como una aberración, entonces me costó adaptarme a este entorno sin perder mi esencia y los valores y aprendizajes que ya traía”. Todo lo anterior muestra que en las diferentes décadas desde 1980 el tatuaje ha sufrido rechazo social, pero con el pasar del tiempo hasta la actualidad, ha sido cada vez más aceptado, hasta el día de hoy, que es considerado un arte.

Igualmente, los tatuadores afirman que en la época de los 80 los diseños más pedidos eran: “los tribales, delfines, calaveras, grupos musicales, corazones, rosas, escudos de equipos de fútbol, el demonio de Tasmania (Caricatura infantil) era uno de los que más pedían, realizaba muchos personajes como Piolín, demonios, hadas, figuras mitológicas, los dragones, las salamandras, rosas, estrellas, tribales, mi clientela era más de rock y metal, calaveras, en las mujeres se veían muchos diseños delicados, enredaderas, flores, Los diseños ahora dependen del contexto en el que se mueven los clientes, hoy en día se ven muchos diseños de vieja escuela de los años 80s, pero mejorados. Incursionó el realismo y el hiper realismo, diseños que requieren de una técnica específica, detallada y elaborada en la búsqueda de la perfección y acercarse lo más posible a la imagen real, casi como una copia exacta”. Según los tatuadores entrevistados, “En la actualidad, un tatuaje bien realizado es sinónimo de status y de un gran poder adquisitivo ya que el costo de los tatuajes es alto, por lo que un doctor con tatuajes llamativos es alguien respetado pero una persona con tatuajes mal elaborados es mal vista y pierde credibilidad”.

En cuanto a la aceptación del tatuaje en la actualidad los tatuadores coinciden en que “Todavía hay como que ese pequeño tabú, todavía está un poquito ese estigma en algunas personas, Hoy en día personas que juraban nunca realizarse un tatuaje se lo terminan realizando a sus 40 o 50 años, ya vemos a médicos, profesores, abogados y más con tatuajes y

PROYECTO DE GRADOS II

ya no existe tanto el estigma de pensar que un tatuaje define a una persona en su ámbito laboral o personal, aún existen personas que no lo ven bien y no lo aceptan, pero por lo menos lo respetan un poco más que antes”.

Por último, los tatuadores en cuestión, coinciden en los consejos que le darían a una persona que va a incursionar en el arte del tatuaje son: “Tener en cuenta un verdadero simbolismo y saber porque se lo hacen, que no sea un acto tan repetitivo”, “Aconsejo paciencia, que no espere resultados a la primera y lo mismo también en el proceso, que se tome el tiempo que sea necesario, que si quiere continúe en otra sesión”, “Que elijan un buen diseño, una buena zona, un buen artista, porque si eligen un mal artista o un diseño no muy bueno, fijo, de una se va para cover”, “Que lo piensen muy bien cómo se vería a futuro, porque muchas veces dañan espacios por tatuarse algo que a los dos meses se van a arrepentir” “Que inicialmente se conozca, se conozca mucho y se entienda, que sane las heridas que tiene, que se reconcilie primero con situaciones que determinan su actuar y su forma de relacionarse con el mundo, que entienda de dónde viene el deseo de plasmar algo en su piel para toda la vida”.

Así mismo, el proceso de entrevistas también fue realizado a personas tatuadas. Como resultado, estas 6 personas ejercen distintos oficios y profesiones como: Docente, Rapero profesional y gestor cultural, administradora de local de tatuajes, Contadora, gestor cultural y administrador de empresas, diseñador de modas. Lo que demuestra que los tatuajes tienen adeptos de diferentes profesiones y oficios. Los participantes de la entrevista tienen edades que oscilan entre 27 y 47 años, edades que permiten tener información clave que proviene desde la época de los años 80 hasta el 2024, tiempo en el que está enmarcado este trabajo investigativo.

Se encontró que el significado que le otorgan los entrevistados a sus tatuajes son: Expresiones artísticas, productos resultados de emociones, productos del gusto estético. “Son una forma de inmortalizar personas, momentos, frases, recuerdos”. Expresión del ser, parte de

PROYECTO DE GRADOS II

la personalidad. Todas respuestas que distan de ser significados externos, al contrario, son respuestas personales y cargadas de simbolismo.

Así mismo, las edades en las que los entrevistados, se hicieron sus primeros tatuajes, oscilan entre los 14 a los 43 años de edad, lo que indica que el tatuaje tiene adeptos de diferentes edades y que no este es un factor que incide notoriamente en la decisión tatuarse.

Por otro lado, las motivaciones que tuvieron los entrevistados para tatuarse, son: Experiencias espirituales, Tener un recuerdo plasmado en el cuerpo que perdure en el tiempo, la rebeldía y la necesidad de contradecir las normas paternas, Un deseo inalcanzable de la niñez y la adolescencia que se materializó en la adultez. Lo anterior, permite evidenciar que las motivaciones por el tatuaje, obedecen a cuestiones personales e individuales y no a razones colectivas como sí sucedía en la época de 1980.

Así mismo, los entrevistados afirman que la forma en la que han seleccionado los tatuajes que se han realizado, obedecen a gustos personales y diseños que les atrae llevar plasmados en sus cuerpos, resaltar un vínculo familiar o personal estrecho, fuerte y significativo, una promesa, un lema de vida, un recuerdo familiar. Lo que reafirma que el tatuaje es una elección personal y no una motivación o presión externa, además de que el tatuado más longevo que participó en la entrevista, decidió iniciar a tatuarse a los 42 años, lo que reafirma que sus tatuajes no siguen tendencias ni causas sociales como en los años 80.

Igualmente el grupo de tatuados entrevistado concuerda que el contexto social en el que se tatuaron, tuvo que ver en sus decisiones, es el caso de un tatuado que tiene plasmados tatuajes de hace 40 años y son símbolos del nacional, su equipo de fútbol, que en el momento, en su contexto social era un fanático consagrado, por tal motivo decidió plasmarlo y en contraste también pudo evidenciar tatuajes de hace un año, que corresponde con su perro fallecido, para recordarlo e inmortalizar su recuerdo y narró que por tanto trabajo, su único

PROYECTO DE GRADOS II

compañero fue su perro ya que por tantas ocupaciones laborales había abandonado por completo su vida social, lo que reafirma que el contexto social en el que vive una persona influye directamente en las elecciones de sus tatuajes.

Así mismo, se evidenciaron tatuajes de hace más de 40 años, con tonalidades verdosas o algunos muy borrados, en contraste con tatuajes actuales que se veían muy estéticos y con la tonalidad original, el portador del tatuaje narró que el tatuaje no se ve de esta manera por el pasar del tiempo, ya que afirmó que a los meses de haberse tatuado ya este tenía esa tonalidad, lo que confirma que las tintas de antes no tenían la calidad ni daban los matices que tienen las de la actualidad.

Por último, es de resaltar que toda la información obtenida en las entrevistas, que corrobora esta discusión se encuentra en los anexos de este trabajo investigativo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Calderón, L. G. (2014). El tatuaje como elemento simbólico, Universidad autónoma de occidente Facultad de comunicación social y periodismo. Recuperado de: [content](#)

Castaño, A. (2023). Salseros de acero y acera: el club de tatuados de Latina Stereo, El Colombiano. Recuperado de: [Salseros de acero y acera: el club de tatuados de Latina Stereo](#)

De la Vega, A. (2019). Tatuajes. Revista cubana de medicina. Recuperado de: [Tatuajes | DE LA VEGA GALARDI | Revista Cubana de Medicina](#)

Díaz, I. (2021). El tatuaje como signo cultural, Universidad de Granada. Master Universitario, Diversidad cultural. Recuperado de:

PROYECTO DE GRADOS II

[digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/77398/TFM22 - DÍAZ SIERRA%2c ISABEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/77398/TFM22_-_D%00cdAZ_SIERRA%2c_ISABEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

El estudio de los signos. (s. f.). Recuperado de: [EL Estudio DE LOS Signos - EL ESTUDIO DE LOS SIGNOS CAPÍTULO I:LA SEMIÓTICA DE PEIRCE Pierce elaboró - Studocu](#)

Escuela europea de artes. (2022). Tatuaje handpoke: una técnica para tatuar sin máquina.

Recuperado de: [Tatuaje Handpoke: Origen, Características y Técnica | Des Arts](#)

Equipo editorial, Etecé. (2024). Semiótica. Enciclopedia Concepto. Recuperado de: [Semiótica - Qué es, concepto, origen, ejemplos y semiología](#)

Gómez, D. R. (2023). Tendencias en el tatuaje: esto dijeron tatuadores invitados a Expotatuaje 2023. Recuperado de: [Tendencias en el tatuaje: esto dijeron tatuadores invitados a Expotatuaje 2023](#)

González, P. (2021). Los tatuajes realmente pueden ser adictivos?. Recuperado de: [¿Los tatuajes se pueden convertir en una adicción? Esto debes saber | GQ](#)

López, F. Córdova, R. Heyerdahl. I. Martínez, J. M. (2022). Evolución histórica y actualidad de los tatuajes. Revista de Difusión cultural y científica de la Universidad La Salle, Bolivia. Recuperado de: [Evolución histórica y actualidad de los tatuajes](#)

López, A. (2023). Qué es el diseño gráfico: introducción elementos y ramas del diseño gráfico. Recuperado de: [Introducción al Diseño Gráfico - Piktochart](#)

Mesa, G. (2017). La cuadro, Aranjuez. Literatura Random House. Narváez, F. (2018). El tatuaje como textualidad y mensaje. Universidad Católica del Ecuador. Recuperado de: [content](#)

Mendizabal, A. (s. f.). Historias en la piel: El tatuaje como símbolo y construcción de la identidad. Estudio de la Maestría en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad. Recuperado de: <http://riaa.uaem.mx/xmlui/bitstream/handle/20.500.12055/1870/ADANME00T.pdf>

PROYECTO DE GRADOS II

Muñoz, T. (2021). Reflexiones sobre la historia, legitimación e inserción del tatuaje en el arte contemporáneo. Recuperado de: [\(PDF\) Reflexiones sobre la historia, legitimación e inserción del tatuaje en el arte contemporáneo](#)

Muñoz, V. A. Chaves, D. A. (2022). Memoria histórica alternativa: una mirada desde las narrativas del punk medellinense (1980-2018). Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de: [Memoria histórica alternativa: una mirada desde las narrativas del punk medellinense \(1980-2018\) | Revista Colombiana de Pensamiento Estético e Historia del Arte](#)

Museo Casa de la Memoria. (s. f.). Conoce la historia que atesora nuestro país. Década de los 80. Recuperado de: [Década de los 80 - Museo Casa de la Memoria](#)

Narváez, F. (2018). El tatuaje como textualidad y mensaje. Universidad Católica del Ecuador. Recuperado de: [content](#)

Redondo, L. (2012). Cuaderno de tatuajes. Recuperado de: [CUADERNO DE TATUAJES](#)

Seven. (2023). 7 propiedades del diseño gráfico aplicadas en el arte del tatuaje. Recuperado de: [7 propiedades del Diseño Gráfico aplicadas en el Tatuaje.](#)

WildWoman Tatto. (s. f.). Metal Tattoo: Evolución e historia. Recuperado de : [Metal Tattoo | Wild Woman Tattoo](#)