

EMILIO TREVIÑO GALLARDO

El tatuaje como forma de expresión

El tatuaje es una **manera de contar la historia** de una forma visual y permanente. Cada tatuaje tiene un **significado profundo** que está ligado a experiencias personales, creencias o momentos importantes en la vida de una persona

El arte del tatuaje tiene raíces que se hunden profundamente en la historia de la humanidad. Desde las civilizaciones antiguas, como los egipcios y los polinesios, hasta las tribus nativas americanas, el tatuaje ha sido utilizado como un símbolo de estatus, un amuleto de protección, o incluso una herramienta de comunicación entre diferentes culturas. Sin embargo, la percepción del tatuaje ha evolucionado significativamente con el tiempo. Lo que antes era visto como algo reservado para marineros, pandillas o sectas religiosas, ahora se encuentra en personas de todas las edades y profesiones.

En la actualidad, el tatuaje se ha convertido en una forma legítima de arte. Para muchos, el cuerpo se ha transformado en un lienzo donde los tatuadores, como verdaderos artistas, crean obras únicas y permanentes. Este arte en la piel es un proceso íntimo y a menudo cargado de simbolismo personal. Cada tatuaje tiene una historia, un significado que solo su portador puede desentrañar completamente. En este sentido, el tatuaje va más allá de ser una simple imagen; se convierte en una extensión de la persona, una parte integral de su identidad.

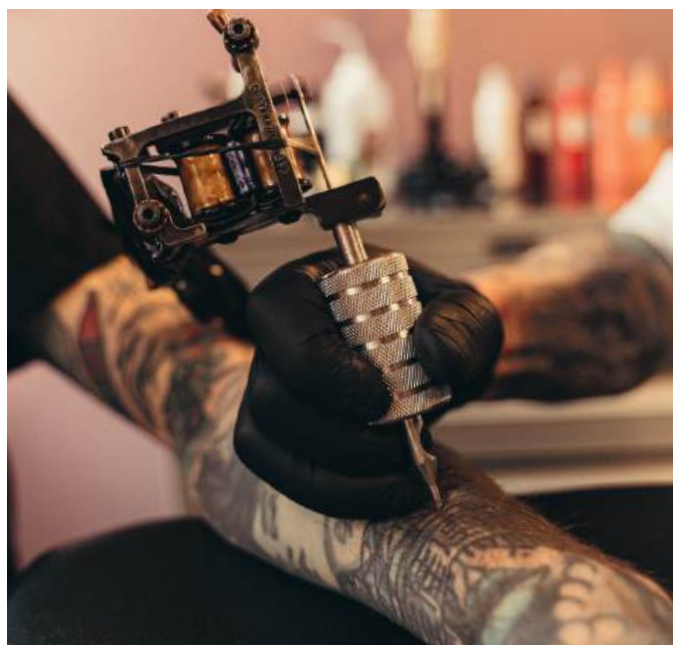
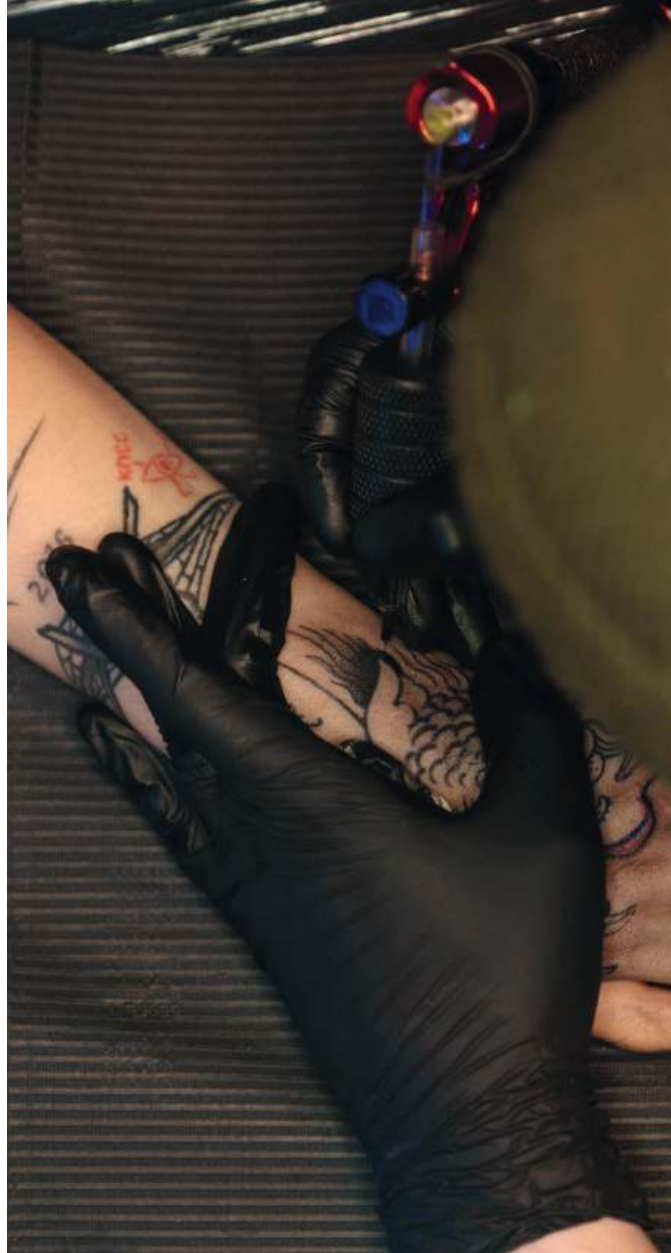
A pesar de su creciente popularidad, el tatuaje aún enfrenta desafíos en términos de aceptación social. En algunos entornos laborales o culturales, los tatuajes visibles pueden ser malinterpretados o estigmatizados. Sin embargo, la percepción está cambiando a medida que más personas, incluyendo profesionales y figuras públicas, adoptan el tatuaje como una expresión de su individualidad.

El tatuaje también es un medio para celebrar y preservar la herencia cultural. En muchas comunidades indígenas y tradicionales, el tatuaje es una práctica ancestral cargada de simbolismo y significado espiritual. Estos tatuajes suelen estar llenos de símbolos que representan creencias, mitos y tradiciones que se han transmitido de generación en generación. En estos contextos, el tatuaje es tanto una expresión individual como colectiva, un lazo que conecta al individuo con su comunidad y su historia. En la actualidad, muchas personas eligen tatuarse símbolos de sus culturas ancestrales como una forma de reafirmar su identidad y honrar sus raíces. Este acto puede ser una forma de resistencia cultural en un mundo globalizado, donde las identidades a menudo se diluyen.

Más allá del simbolismo personal o cultural, el tatuaje también se ha consolidado como una forma de arte en sí mismo. Para muchos, el cuerpo es un lienzo en blanco donde los tatuadores, que actúan como artistas, crean obras únicas y complejas. Desde retratos hiperrealistas hasta diseños abstractos y geométricos, el tatuaje ha alcanzado un nivel de sofisticación técnica y estética comparable al de otras formas de arte visual.

Lo que antes podía verse como un símbolo de rebeldía o pertenencia a subculturas específicas, hoy se ha transformado en una **manifestación artística que atraviesa fronteras sociales, culturales y generacionales**

El arte del tatuaje permite a las personas expresar su creatividad y estética de manera única y permanente. Los estilos varían ampliamente, desde el tradicional japonés y el tribal polinesio, hasta el minimalismo moderno o el realismo en blanco y negro. Cada elección artística refleja los gustos y la personalidad del portador, convirtiendo su piel en una obra de arte viviente.

En algunas subculturas y movimientos sociales, el tatuaje se utiliza como una forma de identificación y solidaridad. Por ejemplo, en el movimiento *punk*, los tatuajes son una manifestación de rechazo a las normas convencionales y una afirmación de los valores de la subcultura. En el feminismo, algunas mujeres utilizan el tatuaje como una forma de empoderarse y desafiar las expectativas sociales sobre el cuerpo femenino. El tatuaje puede también actuar como un símbolo de pertenencia a un grupo o una comunidad. Compartir un tatuaje similar o tener tatuajes realizados por el mismo artista puede crear vínculos entre personas con experiencias o creencias comunes, creando una identidad colectiva.

Diferentes estilos

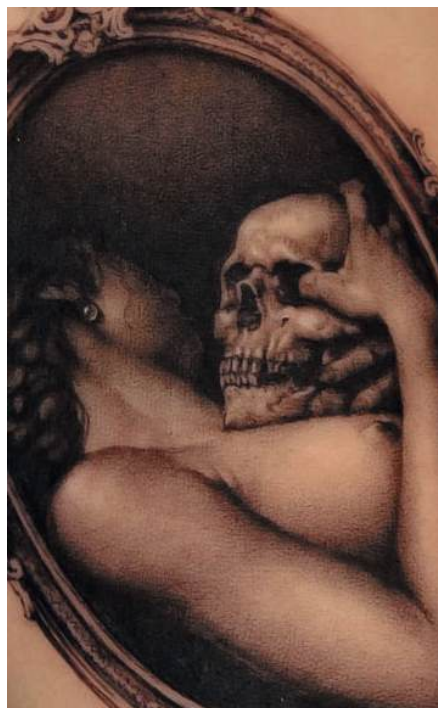
Tradicional americano

El estilo tradicional americano, también conocido como “*old school*”, es uno de los estilos más icónicos y reconocibles. Este estilo se caracteriza por líneas gruesas, gama cromática brillante y una paleta limitada de colores, predominando el rojo, negro, verde y amarillo. Los diseños suelen ser simples y de fácil lectura, con temas clásicos como anclas, rosas, corazones, dagas, águilas y *pin-ups*. Este estilo se popularizó entre los marineros y militares en el siglo XX, y sigue siendo un favorito por su estética retro y su fuerte presencia visual.

Realismo

El realismo en el tatuaje busca recrear imágenes detalladas y precisas, como retratos de personas, animales o paisajes. Este estilo requiere un alto nivel de habilidad técnica por parte del tatuador, ya que implica un uso avanzado de sombreado, gradaciones y texturas para dar una apariencia tridimensional. Los tatuajes realistas pueden ser en blanco y negro o a color, y su objetivo es capturar la esencia de la imagen de manera fidedigna. Es un estilo muy popular para tatuajes de retratos de seres queridos o ídolos.

Blackwork

El estilo *blackwork* se basa en el uso exclusivo del negro para crear diseños que van desde patrones geométricos hasta imágenes figurativas. Este estilo incluye subgéneros como el tribal, el *dotwork* y el ornamental. Los tatuajes *blackwork* pueden ser simples o muy complejos, utilizando solo tinta negra para crear contrastes fuertes y formas definidas. Es un estilo muy versátil, que puede adaptarse a cualquier tamaño o parte del cuerpo.

Dotwork

El *dotwork* es un estilo que utiliza puntos pequeños para crear imágenes o patrones. Este estilo puede usarse solo o en combinación con otros estilos, como el geométrico o el *blackwork*. Los tatuajes *dotwork* requieren paciencia y precisión, ya que la imagen se construye punto por punto. El *dotwork* se presta para crear sombras sutiles y texturas complejas, lo que lo hace ideal para diseños que requieren un enfoque detallado y meticuloso.

Tribal

El tatuaje tribal es uno de los estilos más antiguos, con raíces en culturas indígenas de todo el mundo, como las polinesias, africanas y celtas. Este estilo se caracteriza por patrones geométricos repetitivos, líneas gruesas y diseños abstractos que a menudo tienen significados espirituales o culturales profundos. En la cultura moderna, los tatuajes tribales se han popularizado por su estética impactante y su capacidad para adaptarse a las formas del cuerpo. Sin embargo, es importante reconocer y respetar el origen cultural de estos diseños.

Tipográfico

El *lettering* se centra en la creación de palabras o frases con estilos tipográficos únicos. Puede variar desde letras simples y elegantes hasta estilos más elaborados como el chicano, que incluye sombras, adornos y efectos 3D. Este estilo es popular para tatuajes de citas, nombres o palabras que tienen un significado especial para la persona.

Imágenes recuperadas de Pexels.com

Adriana AGUIRRE

REDACCIÓN POR: EMILIO TREVIÑO GALLARDO

Soy Adriana Aguirre, tatuadora y estudiante de octavo semestre en la Facultad de Artes Visuales de la UANL, tengo 21 años, mi signo zodiacal es leo y lo que más disfruto en la vida es la música, el baile, Rosalia, Ralphie Choo, comer, la moda y por supuesto los tatuajes

Actualmente me encuentro trabajando en un estudio en el centro de Cadereyta Jiménez, ciudad en la que vivo actualmente. Tengo un año de experiencia trabajando formalmente en ese local y verdaderamente no podría estar más feliz con mi trayectoria. No ha sido un camino fácil, sobre todo por familiares que no se sienten orgullosos de lo que hago, es doloroso saber que los decepcionas, pero al tratarse del vínculo tan bonito que tengo con mi trabajo, me es imposible separarme de él. Afortunadamente, así como he encontrado a quienes me insisten en dejar mi proyecto, son más las personas que con toda su buena vibra me apoyan y me desean lo mejor, es por esto que desde que comencé he podido avanzar hasta llegar a lo que soy el día de hoy. Tras realizar mi primer tatuaje en 2022, continué haciendo pocos más a gente cercana, pero estos mismos no los hacía con frecuencia ya que para ese entonces, el miedo en mí seguía demasiado presente, pues no dejaba de pensar en que era una inexperta plasmando algo eterno en la piel de alguien más. Fue gracias a toda la gente que confió en mí, y ¿por qué no decirlo?, que se arriesgó a que en mis inicios les hiciera un tatuaje, gracias a ellas, a ellos y a mi constancia, mi trabajo ha evolucionado a lo que es ahora y pude perder el miedo que sentía cada que prendía la máquina, pudiendo formalizar y llegar a un estudio de tatuajes en agosto de 2023.

Conforme he ido avanzando he aprendido de todo: ¿cómo hay que tratar a los clientes?, ¿cómo se agenda una cita?, ¿cuáles son los cuidados previos y posteriores al tatuarse?, ¿en qué situaciones puedes tatuarte y en cuáles no?, ¿cómo todo lo que utilizas debe estar desinfectado y aislado?, etcétera. Es muy importante, sobre todo, el servicio que se le brinda a los clientes, pues te están dando su confianza para que modifiques una parte de ellos para siempre, estás tratando con su identidad y en mi opinión eso es de las cosas más valiosas y hermosas con las que contamos los individuos.

Al momento de diseñar, lo que más me gusta es jugar con el sombreado hecho con puntillismo, ya sea aplicado en algún elemento botánico, en un animal o en un insecto. Estos son tres de los elementos que más disfruto hacer a la hora de tatuar y dibujar

Al llegar a tener los avances y logros con los que afortunadamente hoy cuento, he sido consciente de un sinfín de cosas, principalmente he ido comprendiendo y sintiendo cada vez más esta pasión, pues para mí un tatuaje no es solo un dibujo en la piel, un tatuaje también habla sobre quién eres: delata tus gustos, tus experiencias, tu historia, tus ideologías, tu estilo, tus preferencias, entre muchas otras cosas.

Trabajo de Adriana Aguirre

El tatuaje para mí **es el vínculo que una persona tiene con distintos elementos de su identidad**, reafirma quién eres"

Tatuar simboliza el respeto y el interés que tengo hacia la historia y el mundo ajeno, estando siempre agradecida y emocionada por plasmar lo que mis clientes quieren comunicar con su propio cuerpo. Asimismo tanto acudir a tatuarme, como tatuar a alguien más, para mí simboliza un método más de expresión, pues esta nueva imagen que se le está entregando al cuerpo no es más que un deseo de platicarse algo a sí mismos o hacia el mundo que les rodea sobre la persona que sienten ser en esos momentos. En mi experiencia, puedo mencionar que de los tatuajes que tengo hay dos que son mis preferidos, por un lado tengo a una mujer adulta con una lágrima en su rostro y una gorrita de fiesta con una flor marchita, al cual le brindo un significado que tiene que ver con ese dolor que sientes al ser mayor y voltear a ver a tu niño o niña interior, dándote cuenta de que creció rodeada de puro dolor. Por otro lado mi segundo tatuaje favorito son unas moras, simplemente porque amo las moras. Ambos son un ejemplo de lo que quiero expresar, así alguno tenga más peso sentimental que otro, ninguno es inválido y podría decir que los amo por igual.

