

ESCUELA NACIONAL DE
PINTURA, ESCULTURA Y GRABADO,
"LA ESMERALDA"

TITULO: INVESTIGACION DEL TATUAJE MEXICANO
(ESTILO NEOTRADIONAL)

ESTUDIANTE: IVÁN DAVID NÚÑEZ VALENCIA

PROFESOR: DR. EDGARD GAMBOA PARTIDA

SEMINARIO DE TEMAS SELECTOS DE HISTORIA:
"TATUAJE MEXICANO"

QUINTO SEMESTRE.

NOVIEMBRE 2020

INDICE

Índice

Introducción

Capítulo I. El Tatuaje

- 1.1. Breve historia del tatuaje
- 1.2. Estilo tradicional americano
- 1.3. Después tradicional americano

Capítulo II. Nuevas posibilidades

- 2.1. La transcendencia del tatuaje en México
- 2.2. El tatuaje después de los 70's

Capítulo III. El Tatuaje Neotradicional

- 3.1. Antecedentes
- 3.2. Características del estilo
- 3.3. Otra generación
- 3.4. Imágenes

Conclusión

Bibliografía

Anexos y catálogos de imágenes

INTRODUCCION

Independientemente de que el tatuaje lleva años de historia a nivel mundial, México no es la excepción, los antecedentes señalan que hace un siglo se inició con las investigaciones y archivos respecto al tatuaje, posiblemente se debía a que las instituciones académicas como artísticas no tomaran en cuenta esta labor milenaria. Por ello, fueron los mismos tatuadores los que se preocuparon por hacer un archivo y recaudar información sobre tatuaje y fue la misma comunidad de los tatuadores la que se abrió paso para difundir esta labor.

Con el paso del tiempo, después mediados del siglo XX el tatuaje tuvo mayor notoriedad presentándose tanto en galerías como en museos de las instituciones artísticas, aun así, alrededor del mundo nacieron museos y archivos exclusivos sobre tatuaje. Pero justo este tipo de aperturas permitió la aceptación del tatuaje por parte de la sociedad.

Después del segundo milenio, era muy habitual encontrar a cualquier persona portando tatuajes, perforaciones o alguna otra modificación corporal sin importar su procedencia. Sin embargo, esto no fue así siempre, antes de ello tuvo que pasar una serie de sucesos en la historia.

Asimismo, en la actualidad existe una gran cantidad de tatuadores y de estilos, podría decirse que en cualquier parte del mundo se puede encontrar el acto de tatuar y que los tatuajes se asemejen en estilo y características a tatuajes que se hacen en otro país.

El presente trabajo tiene como objetivo hacer una investigación sobre el estilo de tatuaje Neo tradicional en México, este estilo tiene pocos años de haber nacido y es propio de la actualidad por parte de las nuevas generaciones de tatuadores. Por su novedad, se tiene muy pocos datos sobre cuando y donde surgió, igualmente se desconoce los datos de quienes fueron los primeros tatuadores en México que introdujeron el estilo y cómo fue su contacto con ello. Mi hipótesis es que el estilo se difundió en México a través de la propagación de imágenes en Internet y redes sociales.

Para ello, desarrollaré el trabajo dividiéndolo en tres capítulos que casi a manera de cronología que relate la breve historia y los cambios que ha tenido el tatuaje hasta el surgimiento del estilo en estudio. Cabe aclarar que solo me voy a enfocar

en la cultura del tatuaje occidental y que no voy a mencionar los estilos orientales cómo el japonés, que, aunque tiene una gran notoriedad e historia legendaria, no se relaciona tan estrechamente.

En el primer capítulo hablaré de manera muy breve sobre la historia del tatuaje en diferentes culturas con el fin de dar a conocer su diversidad y que es una labor que acompaña al ser humano en su historia, desde las culturas primitivas hasta el siglo de las luces en el que se empezó a hacer viajes marítimos y que se dio el primer cambio de la historia del tatuaje. Posteriormente me enfocaré en el estilo de mayor longevidad en occidente, el tatuaje tradicional. Ubicaré en la historia de la cultura de Estados Unidos sin mencionar a personajes procedentes de Europa, aunque son igual de importantes, fue Estados Unidos el país que influyó más en México.

Por lo cual, mencionaré a algunos personajes emblemáticos del tatuaje tradicional americano, su aportación a la historia del tatuaje que sentaron las bases del oficio y fueron las primeras influencias para las generaciones posteriores. Todo en forma de lista cronológica desde el siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial donde surgió un tatuador que es conocido a nivel mundial y que creó la iconografía de la que parten las generaciones posteriores. Finalizando con la mención de los nuevos estilos de tatuajes que surgieron a mediados del siglo XX.

En el segundo capítulo me enfocaré a la historia del tatuaje en México, iniciando con la información que se tiene de la utilización del tatuaje en algunas culturas mesoamericanas hasta el siglo XIX, siguiendo la historia de los primeros tatuadores en generar el oficio de manera profesional, junto con algunos momentos importantes dentro de la historia del tatuaje nacional.

Finalmente, en el tercer capítulo me dedicaré exclusivamente al tema de los antecedentes de estilos pasados, pero que tienen una fuerte influencia en el estilo neo tradicional y de las influencias vanguardistas de artistas del siglo XIX y XX que se pueden apreciar en sus diseños. Luego abordaré las características compositivas y la iconografía haciendo una comparación entre los tres estilos para señalar la evolución paulatina de las herramientas y su relación con los materiales para tatuar con el avance de estilos que permiten hacer trabajos más elaborados.

Después daré a conocer cómo el Internet, las redes sociales junto con algunos hechos históricos, que, desde mi parecer, tuvieron una fuerte influencia en la difusión de imágenes y en la aceptación del tatuaje, además de los nuevos perfiles de tatuador que tiene antecedentes de estudios relacionados con las artes y al diseño, y que es propia de esta nueva generación.

Además, realizaré un cuestionario con preguntas específicas a diferentes tatuadores que llevan años trabajando el estilo Neo tradicional con el fin de obtener mayor información respecto al surgimiento del estilo en México y los avances tecnológicos de máquinas en la actualidad.

Concluiré con un texto respecto a los cambios que ha sufrido el tatuaje a lo largo de los años, la consolidación de estilos y un comentario subjetivo respecto a la idea del tatuaje.

Finalmente adjuntaré una sección de imágenes proveniente de algunos tatuadores mexicanos/as que trabajan el estilo Neo Tradicional y alguno que trabajan el estilo New School durante los últimos años y que han destacado por su trabajo.

CAPITULO I

EL TATUAJE

1.1 Breve historia del tatuaje

Desde que se conoce la existencia del ser humano, la práctica de adornarse la piel está presente en diferentes culturas de la antigüedad a lo largo de los distintos continentes. Dentro de cada una de las culturas predominaba la estilización de la imagen además de las prendas, se usaban modificaciones corporales que distinguían a quienes lo portaban. <<El cuerpo es el espacio para que los demás lean e interpreten. La piel es, ante todo, una prueba de presencia en el mundo. A través de ella se nos reconoce, se nos nombra, se nos identifica con un género, con un saber estar o seducir, cuna una edad, una “etnia” o una condición social.>>¹

Es por ello que las modificaciones corporales en el cuerpo tienen múltiples simbolismos que pueden leerse dentro de determinadas culturas y que con ellos establece cierta jerarquía o estatus dentro de la sociedad, además de otros significados de identidad o pertenencia.

La práctica del tatuaje es un ejemplo de estos simbolismos corporales utilizados a lo largo de la historia de la humanidad. Se pueden ubicar antecedentes en culturas antiguas como la egipcia en donde se encuentran vestigios de momias con tatuajes, los celtas y los germanos en Europa que utilizaban las marcas corporales con fines bélicos, en Perú encontramos antecedentes que el tatuaje se utilizaba

¹ David Le Breton, *El tatuaje o la firma del yo*, (Madrid: Casimiro libros, 2013), 7, edición en PDF.
https://drive.google.com/file/d/17R3ghlosk_4TfmrMyhf22kl0EvPzfXbw/view?fbclid=IwAR0DmmDIRSPd9ZO HqubYRRXb7OhtbZW4L1MO5_oKAzgvIO--6hYn18sVpjU

con fines estéticos y de estatus social y/o político, semejante a otras culturas mesoamericanas y de oriente como Japón, China e India.

Años después, la propagación del judaísmo y del catolicismo generó cambios en la moral y en el comportamiento de las culturas. La Biblia, el libro más famoso de la religión en la cultura occidental, propago la palabra de Dios a través de escritos que narran la creación, los milagros de Dios y demás anécdotas de apóstoles que estuvieron cerca de Jesucristo. En el libro se menciona que incluso mucho antes de la llegada de Jesús que existía la actividad de las modificaciones corporales.

Moisés prohibió á los hebreos la costumbre de tatuarse; en el cap. XIX del Levítico, dice á su pueblo: «Vosotros no os haréis incisiones para llorar á los muertos, y vosotros no os imprimireis sobre el cuerpo ningún carácter de falsas divinidades. » En el Ezequiel, ver. IX, 6., dice también: « Matad, destruid á los viejos, á los jóvenes, á las vírgenes, á los niños y á las mujeres, pero no os aproximéis á cualquiera que tenga marca ». Esto prueba que el pueblo judío tenía la costumbre de tatuarse, aunque otros pueblos del Asia occidental participaban en los mismos usos que en aquella época.²

Es así que el catolicismo propagado por toda Europa tomo la costumbre de relacionar la actividad de modificarse la piel y de tatuarse como una mutilación al cuerpo que fue creado por Dios. Este pensamiento continuó durante varios siglos, desde la edad media hasta cuando las naciones europeas conquistaron los demás continentes.

Durante el siglo XVIII, denominado el siglo de las luces, la ilustración fomento el interés por el conocimiento y la razón por encima de las ideologías de la religión, el absolutismo y la nobleza que estuvo impuesta durante siglos atrás. Fue así que se promovió la investigación científica y con ello la exploración y el estudio de nuevos territorios, tanto en el ámbito del conocimiento como geográfico.

En una expedición que realizó la Marina Real Británica, el barco carbonero HMB Endeavour con una tripulación de 94 hombres dirigidos por el teniente James Cook realizó un descubrimiento en el Pacífico del sur, al principio el motivo del viaje era el estudio astronómico y descubrir nuevas especies de flores, plantas y algunos animales, además de una misión secreta de la que solo Cook sabía. El 13 de abril de 1769 llegó a la isla del pacífico sur conocida como Tahití dónde pasó algún tiempo y posteriormente se encaminaría hacia su misión.³ Ya en el siglo de

² Dr. Francisco Martínez Baca, *Los Tatuajes. Estudio psicológico y médico-legal en delincuentes y militares*, (Puebla: Tipografía de la oficina impresora del timbre-Palacio Nacional, 1899), 12, edición en PDF.

³ << Viajes de descubrimiento_ 2- La aventura del capitan Cook >> video de YouTube, 02:00 – 21:43, publicado por <<carlos joaquin paredes arevalo >> acceso el 23 de octubre de 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=u34o3lufd5E>

las luces y desde el Renacimiento, se creía de la existencia de un continente en el centro del pacífico sur al que Cook tenía que ir y así conquistarla y explotar las riquezas que contenía, ese pedazo de tierra al que llegó un 6 de octubre de 1769 se conoce hoy como la isla norte de Nueva Zelanda y días más tarde navegó por las orillas hasta llegar a la costa este de Nueva Holanda, hoy Australia, aunque Nueva Holanda estaba ocupada, Cooks reclamó el tramo de lado este como territorio de Gran Bretaña. Finalmente navegó por nueve meses desde Nueva Gales del sur, pasando por las indias orientales y el sur de África hasta llegar a Europa. Dentro de las cosas que recolectó además de plantas y animales, fue objetos provenientes de las islas que visitó, así como a aborígenes con el cuerpo tatuado que fueron expuestos como atracciones de feria. ⁴

El viaje que hizo James, marco la historia del tatuaje con una de las investigaciones más importantes y fue en ese momento que se volvió a introducir el tatuaje a la cultura occidental. Cuando la embarcación arribó en Tahití se percataron que las personas que habitaban la isla tenían dibujos en casi todo el cuerpo. Cabe mencionar que <<la palabra tatuaje como hoy se conoce es de origen del polinesio “tau-tau” que se refiere a la técnica utilizada por los Tahitianos y los Saomies. Se cree que los polinesios o maoríes lucían tatuajes confines ceremoniosos, religiosos y bélicos>>⁵.

Fue a partir de ese entonces que resurgió un fetichismo por el tatuaje y empezó el interés en ellos de manera muy distinta. Por ejemplo, dentro de la cultura maorí existe el tatuaje corporal en la zona facial conocido como “Moko” que es un símbolo de estatus social para quien lo portaba.

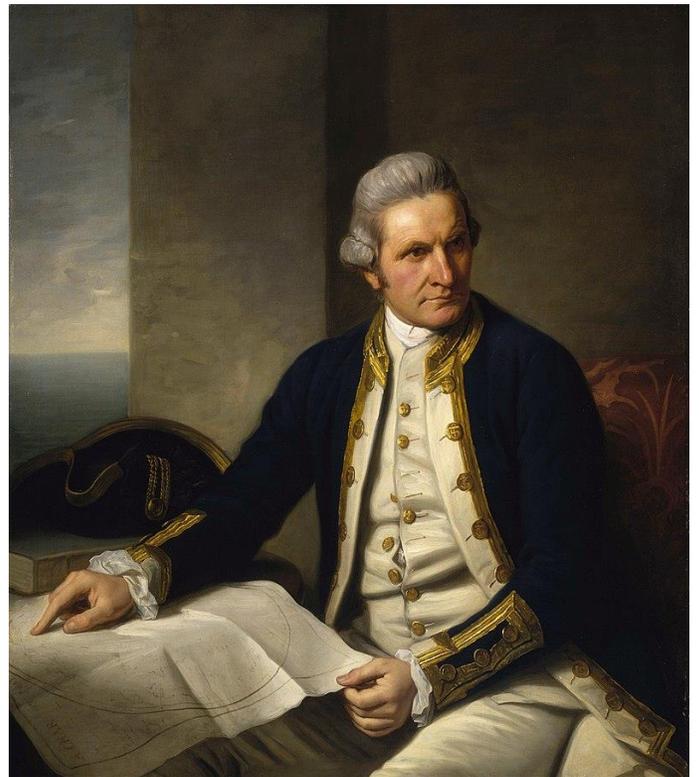

Imagen 1.

Retrato oficial de James Cook, Nathaniel Dance-Holland, pintura del Museo Marítimo Nacional, Reino Unido. Imagen de Wikipedia.

⁴ << Viajes de descubrimiento_ 2- La aventura del capitán Cook>> video de YouTube, 22:00 – 57:43, publicado por <<carlos joaquin paredes arevalo>> acceso el 23 de octubre de 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=u34o3lufd5E>

⁵ Vix << ¿Cuál es el origen de los tatuajes?>>, Alberto, acceso el 23 de octubre de 2020, <https://www.vix.com/es/btg/bodyart/5034/cual-es-el-origen-de-los-tatuajes>

<<En general, solamente los hombres se tatúan todo el rostro, aunque existen mujeres de alto rango que tenían tatuado los labios y la barbilla.>>⁶

Dentro de esta cultura existe la costumbre de que al fallecer un miembro de la familia y que portaba un Moko se le cortaba la cabeza y se le preservaba, lo mismo sucedía con la cabeza de jefes enemigos muertos en algún combate, ya que se consideraba un trofeo de lucha o de guerra. Para la preservación de las cabezas <<Se le arranca los ojos y el cerebro, sellando todos los orificios de este

Imagen 2.

Boceto de un jefe maorí por Sydney Parkinson (1784). Imagen de Wikipedia.

con fibra de lino y goma de Kauri. La cabeza es posteriormente hervida o cocinada a vapor en un horno, antes de ser ahumada a fuego abierto, y secada en el sol durante varios días. Luego es cubierta con aceite de hígado de tiburón. Estas cabezas preservadas, llamadas mokomokai, son conservadas por sus familias en cajas ornamentalmente talladas, y trasladadas únicamente para ceremonias sagradas.>>⁷

A principios del siglo XIX un conjunto de eventos sucedió en Nueva Zelanda, como la Guerra de los Mosquetes que se desarrolló entre tribus enemigas, que buscaban obtener armas de fuego con tal de obtener la victoria ante sus enemigos. Parte de esto tiene que ver con la llegada de los ingleses y demás extranjeros de occidente a la Isla, las tribus buscaban el comercio mutuo. Provocando que se volviera un

comercio próspero y rentable.⁸

⁶ Wikipedia, <<Mokomokai>> acceso el 23 de octubre de 2020, https://es.wikipedia.org/wiki/Mokomokai#cite_note-1

⁷ Biblioteca de la Universidad Victoria de Wellington <<Mokomokai: Preservando el pasado>>, acceso el 23 de octubre de 2020, <http://nzetc.victoria.ac.nz/tm/scholarly/tei-TelMoko.html>

⁸ Wikipedia << Mokomokai>>

La demanda por armas de fuego era tal que las tribus llevaron a cabo emboscadas en sus tribus vecinas para adquirir más mokomokai y comerciar con ellas. También llegaron a tatuar a esclavos y prisioneros (aunque sin razón ni sentido, como lo era el Moko genuino) para proporcionar cabezas y venderlas. La época de mayor auge de la venta de mokomokai fue entre 1820 y 1831. En 1831, el Gobernador de Nueva Gales del Sur emitió una proclamación que restringía el comercio de cabezas en Nueva Zelanda, y durante la década de 1830, la demanda por armas de fuego disminuyó debido a una saturación de mercado. Durante 1840, cuando se firmó el Tratado de Waitangi y Nueva Zelanda se convirtió en una colonia británica, el comercio de exportación de mokomokai prácticamente había finalizado, de la mano con la disminución del uso del tatuaje Moko en la sociedad maorí, a pesar de que el comercio ocasional a menor escala continuase durante varios años.⁹

También en el siglo XIX surgió el interés en el tatuaje por marineros, retomando un poco la anécdota de James Cook y sus viajes al pacífico. Muchos de los marineros quedaron fascinados por el tatuaje, y cada que arribaban a un puerto o isla, aprovechaban en momento para marcar su piel y tener un recuerdo, ya sea del viaje o destacar su cuerpo o llevar algún recuerdo de algún ser querido. Los marineros aprendieron la forma de realizar el tatuaje y fue así que introdujeron este arte a los Estados Unidos y se pudieron apreciar en muchas de las ferias locales de cada estado. Como parte de las presentaciones de los circos también había personas que mostraban sus cuerpos adornados de tatuajes siendo todo un espectáculo en aquellos años.

Sin embargo, los tatuajes que portaban este tipo de personas marginadas eran totalmente diferente a lo antes visto y aunque la influencia provenía de los tatuajes

Imagen 3.
Cabeza mokomokai conservada.

⁹ Ibid.

tribales de los polinesios que eran geométricos y representaban la naturaleza, los símbolos utilizados por los estadounidenses eran adecuados a su cultura y simbología, a ese nuevo estilo surgido en Estados Unidos se le conoce como Tradicional americano u old school.

1.2 Estilo tradicional americano

El tatuaje tradicional americano u old school inició como un estilo entre el siglo XIX y XX, y se consolidó como el primero estilo de la cultura occidental y uno de los estilos más importantes y reconocidos a nivel mundial que ha perdurado durante varios años. Fomentado e influenciado por los marineros, realizaron diseños patrióticos y navales con motivo de orgullo y de anécdota a quien los portaba. Este estilo funcionó porque marco las reglas para realizar diseños con claridad que ayuda a su posterior envejecimiento de manera saludable.

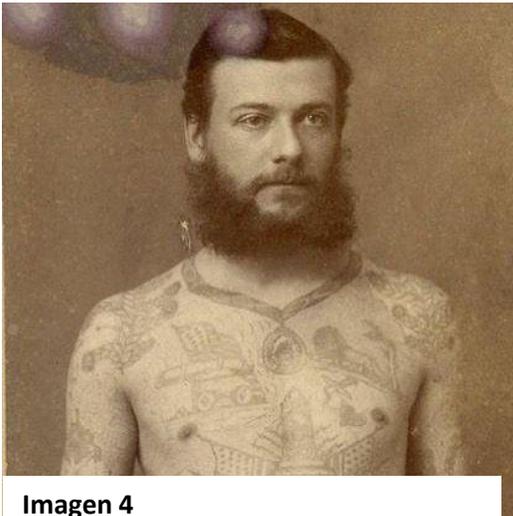

Imagen 4

Foto de Martin Hildebrandt (1825-1890).

autor desconocido.

Para iniciar con la historia del tatuaje occidental, debemos mencionar a Martin Hildebrandt (1825-1890), un marinero de origen alemán que comenzó a tatuarse en 1846 a bordo de una fragata de Estados Unidos que ya instalado en Nueva York se convirtió en uno de los primeros artistas profesionales del tatuaje. Ya desde la Guerra Civil, Martin tatuaba a muchos de sus compañeros soldados, <<se alistó en el Ejército del Potomac. Dentro de sus filas, según sus propias palabras nunca tuvo un momento de inactividad. “Puse los nombres de cientos de soldados en sus brazos o torsos, y muchos fueron reconocidos por estas marcas después de ser asesinados o heridos.” Relataba el tatuador al periódico The New York Times el 16 de enero de

1876.>>¹⁰Una vez finalizada la guerra, su nombre fue reconocido por todo el país y abrió el primer estudio de tatuajes en los Estados Unidos en la calle 77 James Street de Nueva York en el año de 1875.

Años después Samuel F. O’Reilly (1854-1909), otro pionero del tatuaje que aprendió a tatuar en el año de 1875. Al igual que muchos la vida difícil de aquellos

¹⁰ Style internacional, <<Martin Hildebrandt, el pionero del tatuaje en Occidente>>, acceso el 24 de octubre de 2020, <https://www.styleinternational.es/martin-hildebrandt-el-pionero-del-tatuaje-en-occidente-2/>

años lo llevo a ingresar a la vida laboral a temprana edad, sin embargo, también llegó a violar la ley, lo que lo llevo a dos años de trabajos forzados en prisión, después se enlistó en la infantería de Marina en 1875, en el que duro solo un año, ahí en la marina fue dónde conoció el tatuaje. Después se regresó a Waterbury dónde realizó otro crimen junto con su familia y tuvo que escapar de la justicia a Detroit donde permaneció hasta 1878.¹¹

Ya para la primera mitad de la década de 1880, dejó atrás su pasado criminal, se acercó al mundo del tatuaje y a Hildebrandt, después de dos años de aprendizaje empezó a tatuar de nuevo a partir de 1882. Otra de las contribuciones que se tiene de Samuel es la de la máquina de tatuar.

En 1899, en el Distrito Sur de Nueva York, se presentaron documentos judiciales en los que se afirmaba que Elmer Getchell estaba infringiendo la patente de la máquina de O'Reilly. La batalla fue tan pública que The New York Times publicó un artículo el 6 de febrero de 1900 con el titular: "Tatuador en guerra". Estos artistas trabajaron juntos al mismo tiempo, pero tuvieron serios problemas con la patente de esta máquina y la batalla judicial no tuvo una resolución clara.

El directorio de la ciudad de Nueva York de 1901 encontró a O'Reilly en el número 5 de Chatham Square y Getchell en el número 11 de Chatham Square e, irónicamente, ambos vivían en Brooklyn. Elmer Getchell dejó Nueva York poco después y O'Reilly se mudó a la ubicación número 11 de Chatham Square y permaneció allí hasta su muerte en 1909.¹²

O'Reilly tuvo como aprendices a Ed Smith y Charlie Wagner, ambos aprendieron bajo la premisa de "limpia, observa y pinta"

Ya en el final del siglo XIX y el transcurso del XX, el tatuaje tradicional americano obtiene un gran desarrollo por la influencia de nuevos tatuadores que dejaron un legado y que contribuyo a su crecimiento y consolidación del estilo, alcanzando una de sus fases de mayor esplendor desde su aparición.¹³

Ben Corday (1875-1938). Fue uno de los grandes del tatuaje. Nació en Lancashire, Inglaterra, aunque él relataba que nació en Hong Kong o Singapur. No obstante, su certificado de defunción afirma su lugar de nacimiento como Lucknow, India.¹⁴ A los 14 años se escapó de su casa y comienza a trabajar en

¹¹ Buzzworthy Tattoo History, <<Samuel F. O'Reilly>>, acceso el 24 de octubre de 2020 <https://www.buzzworthytattoo.com/tattoo-artists-tattooed-people/samuel-f-oreilly/>

¹² Tattoo Archive, <<Samuel O'Reilly>>, acceso el 24 de octubre de 2020, https://www.tattooarchive.com/history/oreilly_samuel.php

¹³ Leaf Pro, <<Tatuaje tradicional americano: Old School>>, en TattooBalm (Blog), acceso el 24 de octubre de 2020, <https://leafprotattoobalm.com/tattoo/tatuaje-tradicional-americano-old-school/#:~:text=Siendo%20uno%20de%20los%20estilos,falta%20de%20un%20ser%20querido.&text=El%20n%20ombre%20que%20recibi%3%B3%20en,fue%20%20C2%ABAmerican%20Tradicional%20Tattoo%20BB>.

¹⁴ Tattoo Archive, <<Ben Corday>>, acceso el 24 de octubre de 2020 https://www.tattooarchive.com/history/corday_ben.php

un velero. Después se unió a la Royal Marine Corps y luego a los Scots Guards, con quienes luchó en la Segunda Guerra de los Bóers en Sudáfrica. Luego deja el ejército y se muda a los Estados Unidos solicitando la ciudadanía en 1912, una vez ahí, entro a trabajar como atracción secundaria en el Sells Floto Circus, seguido de luchador y actor. Mucho de lo que se le reconoce es su habilidad para pintar, en sus diseños lo caracterizaba el uso de líneas finas y un buen sombreado.¹⁵

Charlie Wagner (1875-1953). Otra leyenda del tatuaje de Estados Unidos que comenzó a tatuar desde 1890, Wagner continuo en la tienda en el número 11 de Chatham Square que Samuel O'Reilly había inaugurado. De hecho, algo por lo que Wagner quedó en la historia del tatuaje es por su rediseño de la máquina de tatuar. Si bien Samuel fue el primero en patentarla en 1891, Wagner mejoró el diseño y recibió su propia patente en 1904. El cambio que realizó fue poner las bobinas alineadas de forma vertical, actualmente las máquinas de bobinas se basan en el diseño de Wagner.¹⁶

Gus Wagner (1872-1941), aunque compartían el mismo apellido, no había ningún parentesco con Charlie. Gus incursiono al mundo del tatuaje como marinero a bordo del Bellona, un barco de vapor, y pasó cuatro años viajando a diferentes partes del mundo. En sus viajes aprendió diferentes estilos y formas del tatuaje, aprendió a realizar el tatuaje a mano, conocido como hand-pocket. A su regreso a los Estados Unidos trabajó como tatuador profesional en un circo y se presentaba como el hombre más tatuado de los Estados Unidos.¹⁷ En 1904 conoce a Maud, una artista circense y quien se convirtió en su esposa con la condición de enseñarle a tatuar, fue así que Maud se llenó de tatuajes y los mostraba en

Imagen 5

Diseños de tatuaje de Augustus "Gus" Wagner de Souvenirs of the Travels and Experiences of the Original Gus Wagner, Globe Trotter & Tattoo Artist scrapbook (detalle) c. 1897-1941 Cuero, papel, impresión fotográfica, tinta, hilo Cortesía South Street Seaport Museum

¹⁵ Wikipedia, <<Ben Corday>>, acceso el 24 de octubre de 2020 https://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Corday

¹⁶ Tattoo Research, <<Charlie Wagner Leyenda del tatuaje en New York>>, en Tattoo Research(blog), acceso el 24 de octubre de 2020, <https://tattooresearchblog.wordpress.com/2017/05/30/charlie-wagner-leyenda-del-tatuaje-en-new-york/>

¹⁷ Monsieur Ink, <<Colección Gus Wagner del Seaport Museum>>, acceso el 24 de octubre de 2020 <http://www.monsieurink.com/coleccion-gus-wagner-del-seaport-museum/>

diferentes ferias de los estados y convirtiéndose en la primera tatuadora de la cultura occidental.¹⁸

Bert Grimm (1889-1985). A la edad temprana de 11 años, comenzó a pasear por las tiendas de tatuajes entre ellas las de Sailor Gus, Sailor George y Charlie Western en Portland, Oregon, quienes les enseñaron el oficio. Posteriormente abrió su primer estudio en Chicago en 1916. A lo largo de los años, operó tiendas en Chicago, Honolulu, Salt Lake City, Las Vegas, Seattle, Los Ángeles, Long Beach, St Louis, Portland y Seaside Oregon y China. Bert trabajó con algunos de los grandes en el negocio, incluidos Domingo Gulang, Charlie Barr, Tatts Thomas, Red Gibbons, Walter Torun, Bob Shaw y Col Todd, por nombrar algunos.¹⁹

Percy Waters (1888-1952) nació en Anniston, Alabama. De niño estuvo muy vinculado a las ferias y shows, donde vio por primera vez el tatuaje, Comenzó a tatuar a la gente como hobby alternándolo con su trabajo en la fundición. Lo que lo llevó a ser dueño de uno de los negocios de equipamiento para tatuajes más exitoso de su momento y en 1929 patentó la máquina de tatuar eléctrica.²⁰

August “Cap” Coleman (1884-1973). Coleman se estableció en Norfolk, VA alrededor de 1918 y rápidamente se convirtió en una leyenda del tatuaje. En ese tiempo Norfolk era un puerto marítimo y estaba lleno de estudios de tatuajes, pero, sus diseños clásicos aún se pueden ver en muchas personas tatuadas, incluso en la actualidad.²¹

Lew Alberts (1880-1954) de origen judío, vivía tanto en Brooklyn como en Manhattan. Estudió en una escuela secundaria técnica donde aprendió dibujo y orfebrería y años después fue diseñador de papel tapiz. En 1899 se instala en el ejército y luchó durante la Guerra Hispanoamericana en Filipinas. Donde tuvo su primer acercamiento y aprendió a tatuar. Después regresa a los Estados Unidos se instaló en el área de Chatham Square de la ciudad de Nueva York donde surge la leyenda de su flash. No se sabe exactamente como es la historia, según Bert Grimm cuenta *que* <<Lew Alberts pasó por Portland, Oregon después de que salió del servicio y sorprendió a Charlie Western en una borrachera. Alberts compró todo el flash de Western, se lo llevó a la ciudad de Nueva York y vendió los diseños como propios.”²²Mientras que

¹⁸ Tatuantes <<La increíble historia de Maud Wagner, ¡la primera tatuadora (que se sepa) del mundo!>> acceso el 24 de octubre de 2020, <https://www.tatuantes.com/la-increible-historia-maud-wagner-la-primera-tatuadora-se-sepa-del-mundo/>

¹⁹ Tattoo Archive, <<Bert Grimm>>, acceso el 24 de octubre de 2020 https://www.tattooarchive.com/history/grimm_bert.php

²⁰ Franzin el tatuaje, <<Percy Waters (1888 – 1952)>>, en Making Tattoo(blog), acceso el 24 de octubre de 2020 <https://www.makingtattoo.com/2014/09/17/official-version-presentation/>

²¹ Tattoo Archive, <<August “Cap” Coleman 1884 - 1973>>, acceso el 24 de octubre de 2020 https://www.tattooarchive.com/history/coleman_august_cap.php

²² Tattoo Archive, << Lewis Alberts, “Lew the Jew”>>, acceso el 24 de octubre de 2020 https://www.tattooarchive.com/history/alberts_lew_the_jew.php

otra leyenda dice que “después de que el ejército Alberts se horrorizara por la falta de calidad en los diseños de tatuajes y, a su regreso a los Estados Unidos, se instaló en el área de Chatham Square de la ciudad de Nueva York, donde comenzó a rediseñar el flash del tatuaje>>. ²³En Chatham Square, trabaja durante años con Charlie Wagner siendo el primero en diseñar y poner flashes a la venta en la ciudad, también ofrecía máquinas, pigmentos, agujas y demás cosas para tatuar. ²⁴

Tatts Thomas. Nació en Nueva Orleans a principios del siglo XX. Desde muy temprana edad mostro habilidad para el dibujo y al cumplir los catorce años se fue de casa para formar su vida. En algún momento de su vida aprendió a tatuar, oficio con el que permaneció por los siguientes cincuenta años. En 1917 se rumora que adquirió el sobrenombre de aguja “Tatts” mientras estaba en el Ringling Show. Años después Thomas decide viajar por gran parte de Europa y abordó barcos de Rotterdam, Hamburgo, Amberes y Londres dejando su huella. Luego de viajar, regresa a Estados Unidos y se establece en diferentes lugares de Chicago, incluidos # 414, # 430 y # 600 South State Street, # 13 West Harrison, (justo al lado de State Street) y con Cliff Raven en # 900 West Belmont.

En la década de 1920, se acercó a él un joven marinero mercante llamado Norman Keith Collins (más tarde conocido como Sailor Jerry), quien comenzó a tatuar en Chicago en el número 434 de State Street, según una de las tarjetas de visita de Jerry. Sailor Jerry afirma que Thomas fue quien le mostró las cuerdas del tatuaje a máquina y entablaron una amistad que duró años, incluso Thomas visito a Jerry en Honolulu en 1969.²⁵

“En sus últimos años, Tatts Thomas trabajó con Amund Dietzel, "El maestro de Milwaukee". En 1966, los padres de la ciudad de Milwaukee decidieron prohibir los tatuajes y obligar a los cuatro tatuadores a salir de la ciudad. La década de 1960 fue un período sombrío para los tatuajes en los Estados Unidos, con muchas ciudades que

lo declararon ilegal. Tatts Thomas lo resumió bien cuando dijo: «Si Milwaukee prohíbe tatuarse, ¿qué tiene la ciudad? Perdió a los Bravos, ahora

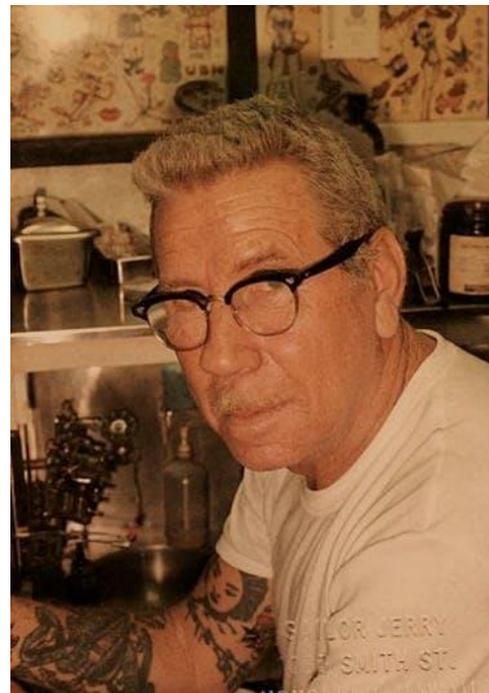

Imagen 6

Foto de Sailor Jerry, imagen de Tattoodo.

²³ Tattoo Archive, <<Lewis Alberts, “Lew the Jew”>>...

²⁴ Ibíd.

²⁵ Tattoo Archive, <<Gib “Tatts” Thomas>>, acceso el 24 de octubre de 2020, https://www.tattooarchive.com/history/thomas_tatts.php

tatuando, todo lo que le queda es el viejo reloj en la torre de la estación de ferrocarril»²⁶.

Norman Collins aka Sailor Jerry (1911-1973). Es considerado como el tatuador más importante de todos los tiempos y máximo exponente de los tatuajes de estilo tradicional americano. Incluso lo llaman << “El Jesús del tatuaje”>>²⁷ en palabras de don Ed Hardy.

Nació en Reno, Nevada el 14 de enero de 1911. Cuando era muy niño, se subió a trenes de carga para recorrer todo el país y aprendió a tatuar con un hombre llamado “Big Mike” de Palmer, Alaska, usando el método de pincharse a mano. Practicando con cualquier herramienta que tuviera a la mano fabricaba sus propias agujas y tatuaba en la piel de los vagabundos que estuvieran dispuestos a dejarse tatuar a cambio de vino barato.²⁸

En 1927 conoció a Tatts Thomas en Chicago, quien fue su primer maestro y le enseñó a tatuar con máquinas eléctricas en los cadáveres de la morgue, ya que un amigo de Thomas trabajaba en el turno nocturno y les permitía practicar. Una vez que dominó la técnica, comenzó a tatuar a marineros por tres años e influenciado por estos, decidió enlistarse en la marina en 1930 a la edad de diecinueve años. Fue a partir de entonces que añade el “Sailor” a su apodo.

Estando como marinero, la armada llevó a Jerry a través del Pacífico llegando a China y Japón, mostrando interés por el modo de vida, la cultura y el arte de las dos culturas asiáticas, interés que se verá reflejado en muchos de sus diseños en los años siguientes. En otras ocasiones arribaba a Hawái, donde decidió establecerse en el año de 1930. Hawái era un puerto de la armada, el constante contacto con marineros que iban del puerto a la zona de bares y clubes de burlesque, y el bullicioso barrio de Chinatown en Honolulu mantuvieron su interés por la cultura asiática, e hizo de Honolulu su hogar.²⁹

²⁶ Tattoo Archive, <<Gib “Tatts” Thomas>>...

²⁷ <<Hori Smoku Sailor Jerry: The Life of Norman K CollinsVideo>> video de YouTube, 00:25 – 09:43, publicado por <<126 tattoo>> acceso el 24 de octubre de 2020, https://www.youtube.com/watch?v=LpQ2lcfGlZg&feature=emb_title

²⁸ Tattoofilter, << La historia de Sailor Jerry (1911 – 1973)>>, en Tattoofilter(blog) acceso el 24 de octubre de 2020, <https://mx.tattoofilter.com/blog/p/la-historia-de-sailor-jerry-1911-1973>

²⁹ << Hori Smoku Sailor Jerry : The Life of Norman K Collins>>, 10:03 – 17: 02,

Pero en 1941, cuando los japoneses bombardearon Pearl Harbor, Jerry quiso alistarse de nuevo en la marina, pero no paso el examen médico por lo que se inscribió en la marina mercante, pasando gran parte de la Segunda Guerra Mundial navegando y entregando suministros a diferentes bases navales y al ejército.³⁰

Posteriormente, entre viaje y viaje, Jerry montó una nueva tienda de tatuajes en 13 South Hotel Street, en el barrio chino de Honolulu con otro tatuador local de origen chino llamado Tom. Llamaron a la tienda “Tom and Jerry” y juntos tatuaron a muchos marineros que visitaban Hawái.

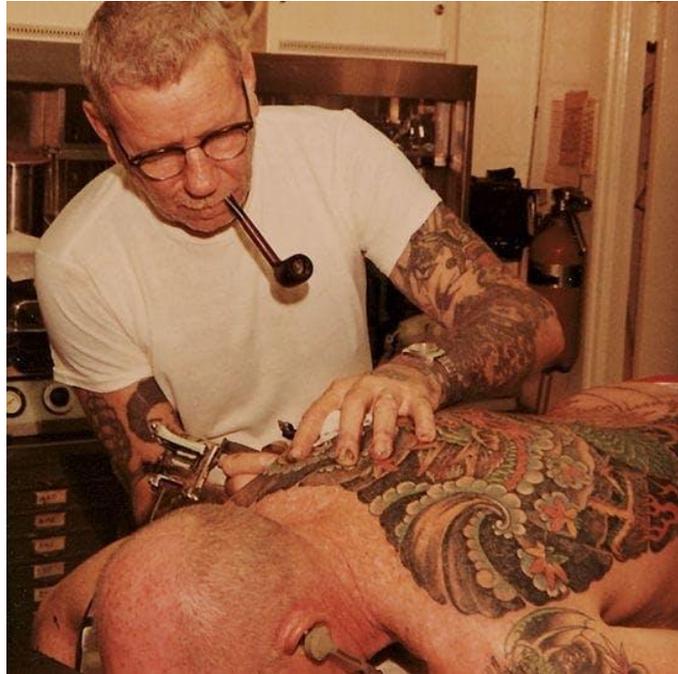

Imagen 7

Sailor Jerry trabajando en un increíble tatuaje en la espalda, imagen de Tattoodo.

Luego de regresar de un viaje, se impresionó al ver que la tienda de tatuajes que había creado con Tom se encontraba cerrada, por lo que reabrió la tienda, pero no duro mucho, Jerry estaba inconforme con muchas de las políticas del gobierno y se negó a pagar impuestos a la IRS por el arte que creó, así que cerró su tienda y continuó tatuando de manera clandestina durante casi una década. A la par, durante años trabajó en los astilleros locales y daba paseos en bote a los excursionistas que querían conocer Pearl Harbor.³¹

Ya en 1960, Bob Palm, un tatuador californiano que se estableció en Hawái, lo convence de regresar al tatuaje y abrieron una tienda en 10033 de Smith Street, Hotel Street. Desgraciadamente la asociación no duro mucho, Bob era homosexual y fue escoltado fuera de la isla por los militares bajo los cargos de “acusaciones inmorales”.³²

³⁰ *Ibíd.*, 17:05 – 18:02

³¹ *Ibíd.*, 18:05 – 34:56

³² *Ibíd.*, 35:00 – 36:00

Tras años de tatuar militares, en la temporada en la que los militares no iban a Hawái, Jerry tatuaba a los lugareños, en especial a las mujeres jóvenes, convirtiéndose en el primer tatuador en diseñar tatuajes para mujeres, a los que les llamó "Feminigraphics"³³

Curiosamente en este periodo Sailor fue influenciado por la cultura japonesa y los tatuadores más representativos del país. Mantenía contacto con los maestros o "Horis" del tatuaje a través de cartas para aprender más sobre el estilo, gracias al señor Kida, un hombre de negocios que hacía viajes entre Hawái y Hong Kong. Jerry mantuvo contacto con los maestros Horiyoshi II y Kazuo Oguri e intercambiaron secretos y técnicas de tatuar. Así fue como Jerry incorporó estas técnicas de pintura y dibujo como el sombreado en agua y la perspectiva de fondo en su trabajo. Algo tan revolucionario para el mundo del tatuaje en los años 60, generando su propio estilo al que llamó "Horimono" una adaptación de los motivos tradicionales americanos al estilo japonés, fusionando ambos estilos en uno solo. Sin embargo, muchos tatuadores que seguían su pista empezaron a copiar sus diseños provocando que Jerry se negara a tatuar a clientes que tuvieran trabajo de tatuadores que no respetaba. Bajo sus propias palabras él opinaba: <<Es la vieja historia de siempre, nosotros realizamos trabajos artísticos y aumentamos la demanda y los holgazanes la cobran. Y lo peor es que la mayoría de las personas son tan ciegas estéticamente hablando que no aprecian la diferencia.>> ³⁴

Al mismo tiempo que tuvo contacto con tatuadores de Japón, también mantuvo contacto con tatuadores de otras partes del mundo y con tatuadores posteriores a su generación como Mike Malone, Zeke Owen y Don "Ed" Hardy con quien tuvo más contacto, escribiéndose cartas casi a diario para discutir muchos temas, desde filosofía hasta política, y Jerry le compartió muchos de sus secretos sobre tatuaje. Por la amistad que tenían llegaron a considerar abrir una tienda de tatuaje en Hawái al que nombrarían The Mind Pacific Tattoo Institute.³⁵

En 1972 Jerry realizó en Hawái lo que se considera el primer evento internacional de tatuajes, e invitó a personajes destacados como Ed Hardy, Malone, su aprendiz Shanghai Kate, Des Connely de Australia y Oguri de Japón. En ese evento Oguri invitó a Hardy a mudarse a Japón, rompiendo la idea de Jerry de abrir una tienda con Ed. ³⁶

³³Tattoofilter, << La historia de Sailor Jerry (1911 – 1973)>>...

³⁴Ibíd.-

³⁵Ibíd.

³⁶ Ibíd.

Sailor Jerry no solo se le conoce por sus grandes diseños que son famosos, reconocidos y copiados en muchas partes del mundo, sino que también se dedicó al mejoramiento de las herramientas para tatuar. Debido a que aprendió el oficio de electricista por su cuenta, pudo mejorar y rediseñar las fuentes de alimentación de las máquinas de tatuaje. Inventó una nueva configuración de agujas magnum para que la piel se lastimara menos y fue el primero en introducir los productos de un solo uso y la estilización de estilo hospitalario en el tatuaje para evitar la propagación de patógenos de transmisión sanguínea en las tiendas de tatuaje. Además, amplió la paleta de colores adicionando el morado, un color que nadie había podido hacer hasta entonces.³⁷

Imagen 8

Flash de Sailor Jerry.

³⁷ Ibíd.

Sailor murió el 12 de junio de 1973, de sus últimas peticiones fue que su tienda fuera traspasada a sus protegidos, Don Ed Hardy, Zeke Owen o Mike Malone. Y que, si ninguno de los tres aceptaba el encargo de la tienda, dejó instrucciones de que se quemara el negocio. Por fortuna fue Rollo Banks que junto con Shanghai Kate, tomaron posesión de la tienda y lo renombraron como China Sea Tattoo, Mike administró la tienda durante 25 años. ³⁸

Es por ello por lo que Sailor Jerry fue un personaje tan importante para el mundo del tatuaje y el estilo tradicional americano. Gracias a sus aportaciones de diseños y de innovación en materiales para tatuar, se generó un cambio dentro del oficio de tatuador, y que, por así decirlo, Sailor es un tatuador-investigador promoviendo que demás tatuadores desarrollaran otras técnicas, estilos y herramientas que mejoraron la calidad de esta labor.

Los periodos entre finales del siglo XIX y la primera década del siglo XX fue un periodo difícil, durante este periodo los jóvenes tenían pocas oportunidades laborales por lo que se enlistaban en el ejército o en la marina para adquirir un modo de vida mejor. Conjuntamente, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fueron eventos que afectaron a la cultura del tatuaje y al estilo tradicional, ya que fueron los marinos y soldados los precursores e introductores del tatuaje a su generalización en los Estados Unidos.

1.3 Después del tradicional americano.

En la segunda mitad del siglo XX ocurre un cambio para la cultura del tatuaje en muchos sentidos, no solo se innovaron tintas y agujas, sino que hubo un avance significativo en las herramientas del tatuaje que permitieron una mejor realización del objeto con mejor calidad, precisión y mayor facilidad. También surgieron diferentes estilos y nuevos perfiles de tatuadores que forjaron su camino para quedarse dentro de la historia del tatuaje

Después los años cincuenta y sesenta, el tatuaje continuó y se diversificó a tal grado de que cada vez había más estudios y aprendices interesados en la labor, tatuando diseños nuevos y de las leyendas ya establecidas.

Tras la muerte de Sailor Jerry, continuo otra generación de tatuadores del estilo tradicional americano que estuvieron muy influenciados por Jerry, pero siguiendo su propio estilo cómo Mike Malone, Zeke Owens y Shanghai Kate, todos ellos aprendices de Jerry.

³⁸ *Ibíd.*

Cabe destacar que durante los años sesenta hubo un brote de hepatitis en Nueva York y supuestamente la culpa fue debido a los estudios de tatuajes por sus procedimientos inadecuados y la poca limpieza e higiene. Por lo que mucha gente evito tatuarse el cuerpo por algunos años y muchos de los tatuadores se vieron muy afectados. A pesar de ello, hubo personajes muy célebres que decidieron adornar su cuerpo. Fue cuando la música influenció al mundo del tatuaje y uno de los tatuadores es Lyle Tuttle. Nació en 1931 y creció en Ukiah, California. Empezó su carrera profesional en 1949 y desde entonces ha estado tatuando a celebridades notables de la música, entre los que se encuentran Janis Joplin, Cher y Los Allman Brothers. Su reputación hizo que estuviera en la portada de la revista Rolling Stone en 1970.³⁹

Con el paso de los años muchas estrellas de la música rock y de otros géneros, optaron por adornar su cuerpo de tatuajes y continuó esta relación entre la música y el tatuaje, aunque claro la iconografía evolucionaba surgiendo una diversificación de estilos. Asimismo, la gente más común y que no tenía que ver con la armada o con la marina comenzó a tatuarse. El tatuaje volvió a ser una forma de expresión juvenil.

Como primer cambio diría que fue el tatuaje custom. A diferencia de años pasados en el que el cliente llegaba al estudio y decidía que se iba a tatuar, después del custom, el cliente llegaba con la idea que tenía en mente y el tatuador lo diseñaba a su gusto. Este concepto se dice fue creado por Ed Hardy.

Probablemente el tatuador que tuvo mayor reconocimiento es Don Ed Hardy, quien después de estudiar artes, incursionó en el mundo del tatuaje. Nació al sur de California, se graduó de licenciado en grabado en el San Francisco Art en 1967 y mucho antes de estudiar la carrera se formó como tatuador profesional. Su pasión por la cultura asiática lo llevo a vivir en Japón en 1973 estudiando con un maestro del tatuaje tradicional con el maestro Horihide Horiyoshi II y con Kuronuma, convirtiéndose en el primer occidental en aprender la legendaria técnica de los japoneses introduciéndola en los tatuajes estadounidenses. El concepto de custom tattoo (tatuaje a pedido) del que se habló anteriormente. Surge al abrir su estudio en San Francisco, llamado "Realistic Tattoo". Actualmente Hardy no tatúa, ya que continuo por el camino de las artes como la pintura y el dibujo de manera temporal, pero si es mentor de otros artistas en "Tattoo City", otro estudio en San Francisco.⁴⁰

³⁹ Illustration History <<Lyle Tuttle>>, acceso el 25 de octubre de 2020
<https://www.illustrationhistory.org/artists/lyle-tuttle>

⁴⁰ Wikipedia <<Don Ed Hardy>>, acceso el 25 de octubre de 2020
https://es.wikipedia.org/wiki/Don_Ed_Hardy

Luego de los años 70 el cambio más grande fue el nacimiento de estilos que perduraron y surgieron nuevos tatuadores que se transformaron en leyenda al aportar estos nuevos estilos. Cabe mencionar que, aunque estos estilos surgieron en Estados Unidos, fue la influencia de otras culturas las que hicieron posible.

Otro tatuador que comparte un perfil similar al de Hardy como artista-tatuador es Leo Zulueta. Nació en un hospital naval de Maryland, Estados Unidos en 1952 y creció en una familia católica de origen filipino, pasó sus primeros años en la isla de Oahu, Hawái y luego en San Diego California. Estudió artes y oficios en el State College de San Diego en 1970 y a partir de ahí mostró interés en el tatuaje, en especial el estilo de Borneo. En 1976 conoce a Don Ed Hardy y lo anima a convertirse en tatuador de tiempo completo, comenzando su carrera profesional especializándose en tatuajes tribales después de estudiar las culturas étnicas de Borneo y del Pacífico Sur, convirtiéndose en el padre de los tatuajes tribales modernos.

Otro estilo que ha perdurado con los años es el Black and Grey, surgido de las prisiones americanas, durante la década de los 70 y 80 en la clandestinidad, siendo los prisioneros de origen hispano los que se tatuaban este estilo. Por lo mismo su simbolismo se caracteriza con la cultura mexicana y su representación, por lo que entre los tatuajes había cruces, vírgenes, rosas, catrinas y personajes importantes de la historia como Zapata y Villa, al igual que guerreros aztecas. De este estilo emerge tatuadores muy importantes siendo su mayor representante Freddy Negrete que fue el primero en desarrollar este estilo de manera profesional, asimismo otros tatuadores pertenecientes al estudio de Good Time Charlie's Tattotland y que son emergentes de este estilo Jack Rudy y Charlie Cartwright. Lo que permitió el desarrollo de este estilo, fue el avance tecnológico de las máquinas, pues

Imagen 9
Freddy Negrete tatuando.

para hacer este estilo no se necesitaban agujas magnum enfiladas, sino de una sola aguja que permitía una mejor calidad en el sombreado de los tatuajes en sí.

El avance tecnológico fue clave para el desarrollo de los estilos de tatuaje, permitiendo la producción de más tintas y nuevos colores, de agujas y diferentes máquinas de tatuar. A diferencia de los estilos anteriores que tenían influencias de otras culturas y naciones, del estilo tradicional americano surge otro estilo con nuevas características, el new school.

CAPITULO II

NUEVAS POSIBILIDADES

2.1 La trascendencia del tatuaje en México

Como lo mencioné previamente, las culturas antiguas del continente americano, desde el norte hasta el sur tenían la costumbre de pintar, adornar sus cuerpos y modificar las partes más visibles como el rostro, para exponer su rango social, cultural y político, como un acto ritual o señalar el cambio de la niñez a la vida adulta y productiva.

En las culturas antiguas de México la gente de mayor poder como el emperador y los sacerdotes se adornaban los brazos y piernas con brazaletes y anillos; el cuello y la cabeza con collares y plumas, también se perforaban la nariz, labios y orejas para ponerse grandes pendientes y canutillos de metal por donde se colocaban piedras preciosas y plumas de aves de la más alta calidad. La gente rica que no pertenecía a la nobleza utilizaba joyas de perlas, esmeraldas y otras piedras preciosas, engastadas en oro. La plebe también utilizaba collares, pero estos eran hechos de conchas, cristal de roca, y de ámbar. Sin embargo, las modificaciones eran menor a las de la nobleza, se perforaban los dientes y se incrustaban piedras o pedazos de oro.⁴¹

Asimismo, el tatuaje en las culturas antiguas de México estuvo presente, pero cada una la usaban de manera distinta de acuerdo con su tradición. Aunque las evidencias son muy escasas si existe vestigios de la utilización del tatuaje como adorno corporal. <<Fray Diego de Landa, en su Relación de las cosas de Yucatán, dejó una elocuente descripción no sólo de la manera en que se tatuaban sino del propósito que con ello tenían. Señala además que los hombres jóvenes no podían tatuarse mucho hasta contraer matrimonio y que las mujeres lo hacían de la cintura para arriba, excepto los senos. Aunque llevar tatuaje era una muestra de valor y un signo de estatus, también servía como castigo; si una persona de cierta

⁴¹ Dr. Francisco Martínez Baca, *Los Tatuajes. Estudio psicológico y médico-legal en delinquentes y militares*, 39.

posición social era encontrada culpable de robo se le tatuaban ambas mejillas con un diseño que señalaba su falta.>>⁴² Posiblemente estas características respecto al se repetían en las demás culturas de Mesoamérica o se diferenciaban haciendo del tatuaje un acto exclusivo de la nobleza y de los guerreros.

Cómo era de esperarse, en cuanto los españoles llegaron al continente americano vieron el acto de modificarse el cuerpo como algo negativo considerándolo como actos primitivos de parte de las culturas originarias del lugar. Fue así como muchas de las costumbres originarias se fueron eliminando y se impusieron nuevas tradiciones propias de los conquistadores y con ello la reducción de las prácticas de modificación corporal.

En la nueva España durante la época colonial, la mayor autoridad era la iglesia y era la encargada de regir la justicia y buscar suspender los actos de herejía. Es por ello que el alterarse la piel con imágenes y frases era contra el cuerpo y con ello contra la mayor creación de Dios, por lo que se consideraba un acto de herejía o incluso un pacto demoniaco, por lo que las autoridades civiles y religiosas tenían que sancionar a las personas tatuadas sin importar el sexo. Es por ello que la práctica del tatuaje entre la población se perdió de forma paulatina.⁴³

En siglo XIX, ocurrió el derrocamiento del poder de la iglesia católica en Europa y se extendió hasta el continente americano. En el siglo de las luces el tatuaje volvió a presentarse y adquirió popularidad debido al aumento del tráfico naval internacional en el que muchas de las expediciones navales exploraban las islas del pacífico sur donde el tatuaje aún se practicaba. La cultura occidental hizo del tatuaje un tema exótico y muchos de los marineros promovieron esta labor a los puertos en los que embarcaban.

Después de la independencia, México creció en su formación militar y como un país mercantil, de modo que los marineros que arribaban a los puertos mexicanos difundieron la práctica en la población marginada como las prostitutas, criminales y militares.

⁴² Enrique Vela, <<Tatuajes>>, Arqueología Mexicana, acceso el 25 de octubre de 2020, <https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/tatuajes>

⁴³ José Antonio Gonzales Gómez, <<Tatuajes en el México Colonial: ¿Símbolos Mágicos o Pecados en el cuerpo? (Notas sobre los tatuajes de la población del centro y norte de la Nueva España)>> (Ensayo para Dirección de Etnohistoria-CNA-INAH-SC), 16.

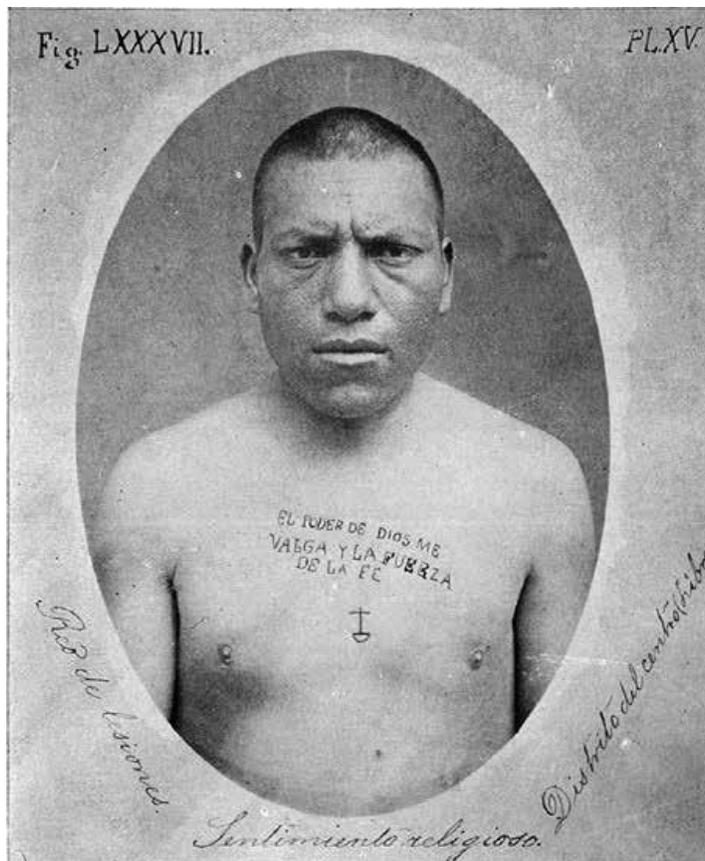

Imagen 10

Tatuaje carcelario, imagen del libro de "Los Tatuajes. Estudio psicológico y médico-legal en delincuentes y militares", del Dr. Martínez Baca.

Fue hasta finales del siglo XIX que se dio el primer acercamiento académico por parte del Dr. Martínez Baca, en el que se estudia esta práctica en la población mexicana desde la mirada psicológica, criminológica y médica específicamente en criminales, presos y soldados para establecer asociantes y rasgos de personalidad en este sector de la población. ⁴⁴

Fue así como surgió una estigmatización del tatuaje en el que se consideraba a quien portaba un tatuaje una persona incivilizada, vulgar e ignorante y comúnmente se relacionaba el tatuaje con los criminales, gente rezagada socialmente y con la prostitución. Esta ideología estuvo presente desde principios del siglo XX hasta la década de 1980.

2.2 El tatuaje después de los 70's

Aunque el tatuaje ya estaba presente en el siglo XIX, fue hasta la segunda mitad del siglo XX que pudo desarrollarse el oficio de manera profesional en México, específicamente después de los años setenta cuando un grupo de personas pertenecientes a las colonias más marginadas o en la prisión, optaron el tatuaje como su modo de vida. Los lugares donde hay actividad en el tatuaje y donde más se dio su difusión fue en Guadalajara, Jalisco; Ciudad de México, antes Distrito Federal y el Estado de México.

Antes de que se consolidaran los primeros tatuadores profesionales o industrializados⁴⁵ el tatuaje se realizaba en la prisión y luego en las calles de los

⁴⁴ *Ibíd.*

barrios más marginados de las ciudades de donde se obtuvo el primer aprendizaje. Cabe mencionar que en un principio los tatuadores no tenían noción del dibujo y que fue algo que se adquirió años después, además había muy poca información respecto al tema de cómo hacer tatuajes. Fue así que los primeros interesados tuvieron que acercarse a quienes veían tatuar o que estaban tatuados para saber más de cómo se hacía, de modo que los primeros tatuadores tuvieron que adquirir información de boca en boca y experimentaron en ellos mismos, sus amigos cercanos y algunos familiares.⁴⁶

Así mismo, las herramientas de tatuaje que existían en otros lugares no las había en México, por lo cual los que estuvieron interesados tuvieron que ingeniárselas con los materiales que tuvieran a su alcance. Algunos realizaron con agujas de chaquira o una cuerda de guitarra afilada amarrada con hilo a un palo para hacerlos manualmente. Otros realizaron sus máquinas de forma casera con aparatos electrónicos de aquellos años ingeniándose las para resolver su funcionamiento, a estas máquinas caseras se le conoce como máquinas hechizas.⁴⁷

Otra problemática era la obtención de las tintas, en aquellos años el pigmento se obtenía con el humo de hollín, producto de la combustión que emanaba un humo denso y que se adhiere a cualquier superficie, esta se raspaba para obtener un polvo negro que funcionaba como pigmento al que se le aglutinaba con pasta de dientes y agua de rosas para crear diferentes tonos de negro.⁴⁸

Sin embargo, estos materiales no igualaron la calidad a comparación de otros tatuajes que se hacían en otros lugares del mundo, la precariedad del proceso junto con la noción de no darle importancia al conocimiento del dibujo, provocaba que los primeros tatuajes no se vieran muy bien realizados o tan estéticos como se dio años después, sin embargo, había un fuerte vínculo con los significados siendo la mayor prioridad.

En Guadalajara, Jalisco, se formó un grupo de interesados por el tatuaje y que lo estuvieron practicando durante su adolescencia. Este grupo conformado por *Don Güello, El Socio y Sergio Reynoso* crecieron en las colonias más peligrosas y son considerados los primeros tatuadores que desarrollaron el oficio de manera profesional en la década de 1980 en Guadalajara, estableciéndose en el Parían de

⁴⁵ Edgard Gamboa <<Materia Tatuada. La Reinscripción del tatuaje en México. El caso de la creación del Laboratorio Experimental con Tatuajes en la ENPEG>> (tesis de doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Artes y Diseño, 2018), 18

⁴⁶ Edgard Gamboa <<Materia Tatuada. La Reins...>>, 18

⁴⁷ *Ibíd.* 21

⁴⁸ Yaconic , <<El tatuador de Lecumberri>>, acceso el 8 de noviembre de 2020, <https://www.yaconic.com/el-tatuador-de-lecumberri/>

San Juan de Dios. Cabe mencionar que, durante su juventud, en sus múltiples viajes al norte de la república conocieron a un tatuador que ya daba servicio al público al que apodaban *Ruco Tattoo (según el Socio) o Chino tattoo (según Don Güello)* y que lo consideraban el más viejo de todos. No obstante, no se tienen registro ni conocimiento de otros tatuadores previos a él.⁴⁹

En el caso de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, Tepito y las colonias aledañas a la prisión del Lecumberri fueron las zonas más peligrosas y los barrios donde vivió gente marginada que tuvieron el contacto con el tatuaje. Específicamente en Tepito fue donde más contacto tuvo con el tatuaje, pese a ser el barrio más bravo hasta la actualidad, muchas personas de otras colonias e incluso de otros estados y países viajaban para realizarse un tatuaje, formándose todo una clientela y un punto de encuentro que sirvió para la difusión de información respecto al tatuaje.

Otro punto de encuentro sobre tatuaje fue el Tianguis del Chopo en la Ciudad de México, este tianguis emblemático que empezó a operar a partir de 1983 fue el punto de reunión de la contracultura y alternatividad para los jóvenes de todas las clases sociales y grupos que formaban pandillas o “chicos banda” como les llamaban en aquellos años. En él se podía encontrar mercancía referente a la música Punk, Metal y el Rock en general, así como artesanías pre y post-hippies. Este lugar de alternatividad también albergó un encuentro e intercambio de información respecto al tatuaje en México. Personajes como *El Piraña, El pájaro y Russo* que iniciaron tatuando en las calles y que después iban constantemente al tianguis. Estos personajes fueron las referencias para posteriores tatuadores conocidos como el Dr. Lakra, Luis Botas y Karroña, así como a otros. Cabe mencionar que el intercambio de información y conocimiento respecto a los protocolos de seguridad e higiene tuvieron mayor importancia a partir de ese momento.⁵⁰

El tatuador que destaca en el Distrito Federal es Felipe Galicia Alamilla a quien apodaban *Mr. Lee*, y que, basados en una entrevista realizada por el chino de Tepito, << “se jactó de ser el primer tatuador establecido en el barrio de Tepito” >> aunque el mismo reconoce que hubo otro tatuador previo. Un Doctor recién salido de la Prisión del Lecumberri y que tenía su consultoría en la Zona Rosa, sin embargo, este personaje desapareció << “según el relato de Mr. Lee – porque más tarde tuvo que arreglar algunos tatuajes hechos por él”>>.⁵¹

⁴⁹ Edgard Gamboa <<Materia Tatuada. La Reins...>>, 25

⁵⁰ *Ibíd.* 33

⁵¹ *Ibíd.* 26

El Chino o Ruco de Tijuana, el Dr. De la Zona Rosa junto con Mr. Lee fueron los tatuadores que iniciaron entre la década de 1970 y que son las primeras referencias para muchos pioneros del tatuaje mexicano y que después se consolidaron como los grandes protagonistas y maestros de hoy en día, se autodenominan La Vieja Escuela del Tatuaje mexicano (los Old School).⁵²

<< Entre ellos destaca El Güello (del Parían en Guadalajara), Sergio Reynoso (de Parían de Guadalajara), El Poste (de Tepito), David (de Tepito), El Socio (de Tepito), El Coreano (de Tepito), El Ray (de Tepito), El Caracol y El Poste (de Tepito), Los Rusos (de San Juan), El Pájaro, El Rata (de Ecatepec), Sammy (de Guadalajara), Tito (de la Prisión de Lecumberri), Memo entre muchos otros, que son parte de la primera generación de la vieja escuela y formarían ellos a los primeros tatuadores industriales.>>⁵³

<<Ellos son de la época donde, de cuando no había nada de tatuajes, cuando no había gente tatuada cuando no había dibujos, estaba prohibido el tatuaje. Si nos preguntáramos de donde vienen los dibujos, de donde viene la forma mexicana de tatuar, la forma de solucionar problemas, pues ellos son la referencia. Ellos cuando yo era un chamaco... yo vi cómo ellos hacían máquinas, como aprendieron... inventaron la forma de cobrar, de ofrecer el trabajo, como sacar dibujos de la nada, algunos de ellos desde la cárcel, inventando de la nada, tenía que aparecer un Cristo, una cruz, unas letras o algo más complejo todavía, eso fue creando con los años, el estilo que yo admiraba, un estilo que en muchos aspectos yo copié, les robé, y ellos fueron desarrollando hasta una jerga del oficio, un vocabulario, le fueron nombrando a las cosas. Al hacer esto trazaron una ruta, una ruta que es bien interesante conocerla, sino conocemos nuestro pasado, no entendemos nuestro futuro, entonces es necesario. Ellos vivieron una experiencia desde la Época de Tepito, Lecumberri, Guadalajara, todo eso. Una experiencia de décadas, vivieron el tatuaje auténtico de la gente, cuando la gente se tatuaba por un fuerte motivo, no por moda, no por dinero o por negocio. Ellos vivieron esa época chingona del tatuaje. Y se conformó una escuela en Guadalajara, Lecumberri, en Tepito, en el Chopo, en la San Fer, dos tres lados se formó un estilo, se formó una escuela, una forma de chambear¹⁸, de cobrar, de tapar tatuajes, todo eso. Entonces ahora hay chavos nuevos que son muy buenos y que quisieran cambiar la historia del tatuaje mexicano, hacerlo más chingón, pero no hay otra forma si no es conociendo la historia, conociendo las fallas, los errores, los experimentos, las discusiones, los problemas que había de antaño>>⁵⁴.

Años más tarde, entre los años 1989 y 1994, el tatuaje empezó a adquirir más difusión y reconocimiento por parte de la sociedad. Surgió la idea de formar un

⁵² *Ibíd.* 27

⁵³ *Ibíd.* 28

⁵⁴ *Ibíd.* 28

evento masivo sobre tatuaje en México con el objetivo de congregar a gente de cualquier parte de la república sin importar la condición social con el único fin de compartir ideas, gustos e información entre personas interesadas del tatuaje, desde los mismos tatuadores, hasta los clientes. Este tipo de eventos llamados Expo tatuajes están marcados en la historia del tatuaje en México, una reunión en la que todos podían ser quienes eran y caminar libremente sin discriminación ni el prejuicio de la sociedad. ⁵⁵

Los primeros antecedentes respecto a esta difusión del tatuaje más allá del medio mismo se deben a Sergio Reynoso "El Güero" quien participó junto con su estudio llamado en aquel entonces *Punto Negro Tatuajes en la Galería Clave* durante el marco de las semanas culturales de los barrios de Ricardo Sotelo en Guadalajara en el año de 1989. Siendo la primera vez que se presenta a un tatuador mexicano en una galería de arte a nivel nacional, llevando al tatuaje al área del arte institucionalizado. ⁵⁶

Imagen 11

@tat2tlan (tat2tlan) <<Sergio Reynoso en punto negro, el parian 1986>>, imagen de Instagram, publicado en octubre de 2019, <https://www.instagram.com/p/B3wnUh8ISuH/>

⁵⁵ *Ibíd.* Pp. 33-34

⁵⁶ << Parte 1 de 2 "El Guero" de Guanatos ganador del título de 40 años de la "national tattoo asociation" >>, video de YouTube, 29:50 -36:15, publicado por "la casa del tatuador", acceso el 9 de noviembre de 2020, https://www.youtube.com/watch?v=eRuc_OPY9rA

Después en 1990, Sergio Reynoso organizó la primera *Expo Tatuajes Guadalajara*, la primera Expo a nivel Nacional. Basado en su experiencia de la *Galería Clave*, fue un evento modesto, pero igual de importante para la historia del tatuaje mexicano en el que tuvo la participación de Bert Rodríguez, un tatuador norteamericano y que le concedió al evento el carácter de internacional.⁵⁷

Años más tarde en 1993, los tatuadores *El Socio*, junto con Tony Serrano "*El Chacal*", Danny Yerma "*Wakatanka*", y Fernando Díaz "*El Fer*" organizaron la primera "Expo Tatuaje" más grande de Latinoamérica en la ciudad de México en la que participó una audiencia de más de 1600 personas.⁵⁸ Este evento ha estado activo hasta la actualidad y el mismo *Tony Serrano* ha sido gestor y coordinador de la *Expo Tatuaje México* durante los primeros veinte años.

Así comenzó el tatuaje en México, estos fueron los procesos de formación de los primeros tatuadores, personajes que lucharon toda su vida contra una sociedad que los minimizaba y los oprimía pero que aun así no dejaron de demostrar la pasión por el tatuaje y quienes eran en realidad con los tatuajes que portaban, una total expresión de rebeldía y libertad. Aunque en un principio los materiales y la ejecución era precaria, fueron ellos los que desarrollaron todo ese perfeccionamiento

Estos maestros desarrollaron los hábitos y el oficio, el valor que tiene los tatuajes, las herramientas, las tintas y las reglas en general para hacer del tatuaje más que un modo de vida, no solo el beneficiarse monetariamente, sino que lo hacían con total pasión y entrega al trabajo. << "vivir el arte del tatuaje" >>. Son los maestros a los que les debemos la libertad y el aprendizaje de la que podemos gozar hoy en día.

Para el año de 1990 la difusión del tatuaje en México alcanzó mayor notoriedad, revistas, programas de televisión y demás medios masivos, junto con deportistas y actores de industria cultural ayudaron para su difusión como un fenómeno social. Por consiguiente, hubo un aumento de personas de diferentes clases sociales que deseaba tener una perforación, tatuaje u alguna otra modificación corporal. De igual manera se produjo un aumento en la cantidad de estudios de tatuaje y su profesionalización no fue tan ardua como años anteriores en las que se aprendía

⁵⁷ << Parte 1 de 2 "El Guero" de Guanatos ganador del título de 40 años de la "national tattoo asociation" >>, 44:15 – 1:25:07

⁵⁸ Edgard Gamboa <<Materia Tatuada. La Reins...>>, 35

en las calles, gracias al flujo de información se dio la profesionalización a través de los aprendices en variados estudios. ⁵⁹

Otro cambio fue que muchos de los tatuadores produjeron máquinas basadas en modelos de otros tatuadores o clonadas de las que provenían de Estados Unidos y demás herramientas de tatuaje para su comercialización general, volviéndose empresarios y distribuidores de los mismos, por lo que ya cualquiera podía acceder a estos materiales. Por lo que ganarse la vida como tatuador se volvió una vía atractiva de modo de vida y de sustento económico para estudiantes de arte y de diseño que compartían el perfil con el de un tatuador.

Cabe mencionar que la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en junio de 1990, generó un cambio en la aceptación social de personas tatuadas o que realizan el oficio del tatuaje dando otro paso para eliminar el estigma que tenía la autoridad al respecto. ⁶⁰

Imagen 12

@editorialtintaysangre (Editorial Tinta y Sangre) <<Tatuadores de *La Vieja Escuela*: Sergio Reynoso, Don Güello, Dr. Volumen, Tito y Bert>> publicado el 30 de mayo de 2020, <https://www.instagram.com/p/CA03xM3F8Gy/>

⁵⁹ *Ibíd.* 36

⁶⁰ *Ibíd.* 37

CAPITULO III

El Tatuaje Neo tradicional

3.1 Antecedentes

Pese a que el tatuaje neo tradicional lleva pocos años de trayectoria en pleno siglo XXI, es un estilo que se puede encontrar en casi todos los rincones de la cultura occidental, tanto en Europa como en América. Independientemente de su nombre, el neo tradicional mantiene una estrecha relación con su antecesor el tatuaje tradicional, pero para que se desarrollara este estilo, tuvo que haber una serie de sucesos anteriores en la historia del tatuaje, pues este estilo se debe a la fusión de estilos pasados, así como movimientos artísticos del siglo XX de donde se obtiene su inspiración.

Como antecedente para su fase inicial se debe al estilo más importante para la cultura occidental y que lleva poco más de ciento cincuenta años de trayectoria. El Tradicional puso las primeras reglas de composición y la iconografía que muchos tatuadores de Estados Unidos estuvieron reproduciendo y mejorando a través de los años.

El segundo cambio importante no solo para la consolidación del estudio, sino para la historia del tatuaje en sí misma es la creación del tatuaje custom del que ya mencioné con anterioridad. El custom dio la total libertad de creación y expresión de diseños deslindándose de la tradición de copiar los diseños que se hacían desde el siglo XIX. Estas libertades creativas fomentaron el surgimiento de otros estilos posteriores de tatuajes igual de importantes y significativos.

Además del tradicional americano u Old School, su otra influencia es su sucesor a este, el New School. Este estilo de tatuaje no se sabe con certeza en que año se originó, algunos creen que se originó entre la década de 1970 y 1980, pero de lo que si se está seguro es que su mayor punto de popularidad la alcanzo en 1990. Su desarrollo se debe principalmente a los avances tecnológicos en pigmentos para tintas ampliando la gama que se utilizó con anterioridad en el tradicional, creando colores más llamativos, desde fluorescentes hasta neones. En el medio del tatuaje, Marcus Pacheco es uno de los iniciadores de este estilo.⁶¹

En los años noventa la cultura pop se convirtió en la vanguardia de la cultura estética, los comics, los videojuegos, programas de televisión, las películas de Disney, el anime, pero principalmente del grafiti y la cultura hip-hop por su estilo personalizado y un uso exagerado de la caricatura, es de donde el estilo está

⁶¹ Tattoodo, <<New School Tattoos: Origins, Styles, and Artist.>>, Justine Morrow, acceso el 8 de noviembre de 2020, <https://www.tattoodo.com/guides/styles/new-school>

influenciado. Hay que añadir que su impacto no solo se debe al surgimiento del Internet y con ello a su acceso público generalizado, también a la televisión por cable que fue otro medio de difusión de la cultura popular.

En efecto internet es una de las creaciones más importante del mundo, su desarrollo permitió la conectividad para usuarios alrededor del mundo. Durante los años noventa se dieron las pautas para navegar como lo conocemos hoy en día, surgieron las primeras páginas web, los primeros buscadores y los primeros blogs de interacción, pero fue hasta finales de los noventa que se da las mayores conexiones de intercambio de información como archivos on-line como e-mail y la mejora de buscadores de información como Google y actualmente se sigue utilizando.⁶²

Por el contrario, fue después del año 2000 que nacieron las nuevas plataformas digitales que hoy conocemos y junto con los avances tecnológicos y digitales, se fueron transformando y mejorando de manera colosal con el pasar de los años. Nacieron fuentes de información como Wikipedia, los sitios web para compartir videos como YouTube y las nuevas plataformas de red social como MySpace, seguido de Facebook, Twitter e Instagram que posteriormente se expandieron alrededor del mundo, conectando a millones de usuarios.⁶³

Es posible que, aunque existe o existió algún/a tatuador/a que fue quien inicio el estilo, la difusión de imágenes en internet, así como las redes sociales son las causantes de que se propagara el estilo alrededor de los diferentes continentes, encontrando a tatuadores de diferentes países trabajando el estilo, claro que cada uno con sus estilos particulares.

A pesar de que el tatuaje neo tradicional tiene su influencia del estilo new School, no es la única referencia. Las características que hacen del neo tradicional un estilo muy llamativo parte de otras áreas además del tatuaje. El estilo contiene características de las referencias estilísticas de movimientos artísticos del siglo XIX que inspiraron a muchos de los tatuadores para desarrollar los diseños particulares del neo tradicional.

Probablemente el movimiento artístico que se manifiesta a primera vista en los diseños del neo tradicional es el Art Nouveau, pero primero hablaré de su contexto y las características detrás del movimiento.

⁶² My Computer, << Historia de Internet 1990 – 1999>>, acceso el 8 de noviembre de 2020, https://www.muycomputer.com/2011/03/14/actualidadasespecialeshistoria-de-internet-1990-1999_we9erk2xxdd26wxifnul2ijbfv6ew_ikfzcytt2p0d440u5dug2t41nrhe_vwp34/

⁶³ My Computer, <<Historia de Internet 2000 – 2009>>, acceso el 8 de noviembre de 2020, https://www.muycomputer.com/2009/11/17/actualidadasespecialeshistoria-de-internet-2000-2009_we9erk2xxdcs1811r633dmvsuhcb05ih8priucxkk9ushyv2wbfvrp7qk129ybf/

En 1862, cuarenta funcionarios japoneses viajaron a Europa para discutir la apertura de las puertas de Japón al mundo, iniciaron relaciones comerciales entre los países, así como la mezcla de ambas culturas. Creció un interés por los productos japoneses que era exótico para Europa, estas artesanías del país influyeron en la estética artística a futuro. A finales de 1870 y 80, la estética japonesa influyó en gran medida a los movimientos impresionistas y postimpresionistas de grandes artistas como Monet, Degas y Van Gogh. Al usar perspectivas planas, patrones y accesorios como abanicos y kimonos con bordados estilizados, los impresionistas adoptaron con entusiasmo las filosofías artísticas orientales a su trabajo. Influyendo en el movimiento Art Nouveau.

Imagen 13

Detalle de la pintura <<Daydream>> de Alfons Mucha, representante del Art Nouveau.

Dependiendo del país es como se conoció el Art Nouveau, Sezession (Austria), Modern Style (Reino Unido), Nieuwe Kunst (Países Bajos), Liberty o Floreale (Italia) y Modernismo (España). Pero todas hacen referencia a la creación de un arte nuevo, libre y moderno durante los años de 1890 a 1910.

La obsesión por la estética japonesa estaba en su mayor apogeo y se podía notar al ver similitudes del trabajo con los grabados en madera Ukiyo-e, como el uso de la línea y el color y aspectos visuales en dos dimensiones y la perspectiva a través de planos, en el caso de lo pictórico. Pero el movimiento también influyó en arquitectura, diseño de interiores y más.⁶⁴

Dentro de su postura estaba el valorar lo artesanal desapareciendo la jerarquía entre las artes mayores y menores, pero sin renunciar a los avances industriales. Se buscaba una socialización de las artes, por lo que se diseñaron objetos cotidianos del hogar como mobiliario urbano con el mismo valor estético. Su diseño estético se inspiraba en la naturaleza, vegetales y formas orgánicas se entrelazan; se deja de lado la línea recta y se le da más valor a las líneas curvas y a la asimetría; buscando complacer los sentidos a través de la belleza y

⁶⁴ Tattoodo, <<Neo Traditional Tattoos: History, Influences, and Artist.>>, Justine Morrow, acceso el 9 de noviembre de 2020, <https://www.tattoodo.com/guides/styles/neo-traditional>

refinamiento. Es así que las flores, hojas, tallos retorcidos, insectos y el cabello femenino y la ornamentación como joyas y detalles de filigrana están presente en el espacio representado.⁶⁵

El Art Deco el segundo movimiento que influencia al estilo Neo y que remplazó al Art Nouveau. Desarrollado en París tuvo su auge en Hollywood como el estilo de las estrellas de cine y durante años el símbolo de glamour. Su punto de magnificencia fue en el periodo entre las dos guerras mundiales y unió a todas las artes, como las decorativas, las gráficas, escultura, pintura, joyería, arquitectura cine entre otros.⁶⁶ << “El Art Decó es monumentalidad tomada del Antiguo Egipto, ingeniería aerodinámica e iluminación eléctrica tomada del futurismo, las formas fraccionadas del cubismo, los colores fauvistas, la geometrización de la Bauhaus...>>⁶⁷

Es así que el Neo tradicional trae consigo una base de historia del arte, la artesanía y el diseño, creando una fusión llamativa, todo en uno.

Por otra parte, considero que lo que ayudo a la formación de este estilo son los nuevos perfiles de tatuadores que egresaron de alguna carrera relacionada con las artes o de diseño y comunicación visual dónde tuvieron acceso a estos conocimientos de la historia del arte para plasmarlos en diseños de tatuaje. Y hacer del tatuaje un modo de vida y de ingresos, teniendo un perfil en el que el tatuador tiene conocimientos artísticos y de diseño, así como un título académico en algunos casos y acercándose como aprendiz a algún estudio para su formación del oficio o simplemente aprendiendo por su propia cuenta.

Por otro lado, se debe reconocer que hace apenas unos años se empezó a utilizar programas para dibujo y edición de imágenes como Photoshop, tabletas de dibujo como las Wacom o aplicaciones en tabletas, estas herramientas y programas forman parte dentro de las herramientas de los tatuadores emergentes. Ya que han perfeccionado y facilitado la elaboración de diseños y de flashes ahorrando más tiempo del que antes se requería para hacer un diseño pensado para tatuar.

Es así que los grandes avances desde las tintas y herramientas para tatuaje, el surgimiento de estilos de tatuaje junto con avances tecnológicos que permitieron que diferentes personas del mundo pudieran conectarse e interactuar en Internet. Esto permitió la difusión del trabajo de tatuadores para darse a conocer a nivel local como fuera de su país de origen, a su vez, permite un intercambio de

⁶⁵ HA! Historia/Arte, <<Art Nouveau 1890 – 1905>>, acceso el 9 de noviembre de 2020, <https://historia-arte.com/movimientos/art-nouveau>

⁶⁶ HA! Historia/Arte, <<Art Deco 1900 – 1945>>, acceso el 9 de noviembre de 2020, <https://historia-arte.com/movimientos/art-deco>

⁶⁷ HA! Historia/Arte, <<Art Deco 1900 – 1945>>, ...

información no solo en los estilos y técnicas, sino en las nuevas tendencias de hacia donde se va encaminando el tatuaje y las nuevas novedades de materiales.

3.2 Características del estilo

Como se ha mencionado, el estilo Neo tradicional parte de la combinación de otros estilos de tatuaje que le anteceden, por lo que hablaré de las características de cada uno y de la iconografía que lo resaltan en orden cronológico para resaltar los cambios que han sufrido los estilos a través de los años.

El tatuaje Tradicional u Old School es el estilo que tiene más años dentro de la cultura occidental, manteniendo una iconografía muy característica desde que surgió y que ha tenido muy pocos cambios, por lo que se mantiene muy fiel a los diseños.

Están hechas utilizando líneas negras gruesas y sólidas que delimitan el color evitando que este se expanda para un envejecimiento más sano del tatuaje. Una paleta muy reducida de colores, casi siempre primarias y algunos secundarios, rojo, amarillo, verde, marrón entre otros, pero que no excede de 5 tonos y diseños muy simples con una perspectiva plana de dos dimensiones.

Su iconografía parte de los marinos que realizaron viajes alrededor del mundo, representando algún recuerdo que querían llevarse consigo como el amor a algún familiar, su patria, o la mujer que amaban, siendo un reflejo de la vida escenificando la tristeza, la muerte, el sexo, el amor, la amistad, el patriotismo, la nacionalidad, el honor, viajes, resignación y humor. Las Guerras Mundiales también influyeron en la iconografía y años más tarde las modificaciones fueron mínimas, pero seguían representando la juventud y la rebeldía. Animales, mujeres, paisajes, insignias militares, barcos, estrellas, corazones son los diseños de tatuaje tradicional más habituales. Por otro lado, Sailor Jerry añadió más elementos iconográficos de gran humor como monos, diablos, mujeres pin ups, vaqueros e

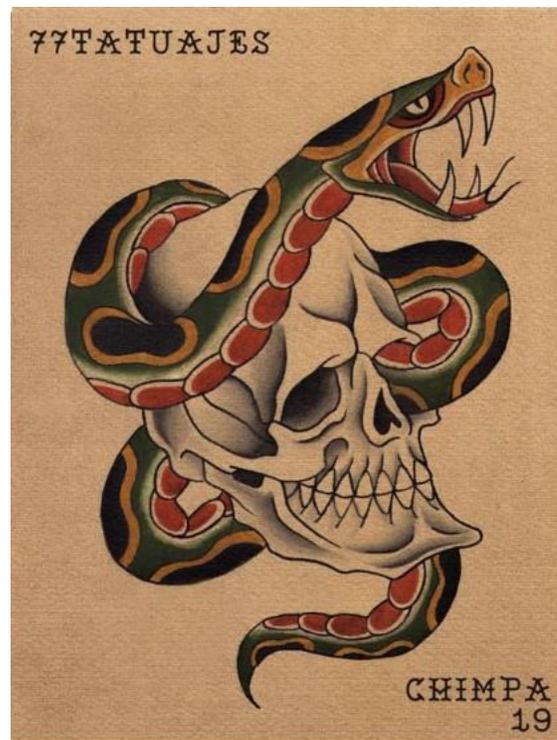

Imagen 14

@ chimpa82 (CHIMPA)<<Diseño de tatuaje con estilo Tradicional>> Imagen de Instagram, publicado el 17 de septiembre de 2019, <https://www.instagram.com/p/B2h2dsVj>

influenciado por la cultura oriental incorporó a la iconografía tradicional diseños orientales como los tigres, dragones, geishas entre otros.

Imagen 15

@ chrispeste (CHRISPESTE) <<Diseño de tatuaje con estilo New School>> Imagen de Instagram publicado el 9 de septiembre de 2020, <https://www.instagram.com/p/CE7a3CwDYUf/>

En el caso del New School, aún mantiene el uso de líneas negras que ayuda a evitar que el color se extienda, también usa formas y diseños grandes para formar tatuajes visiblemente legibles. La paleta se amplía con tonos más vivos, profundiza al máximo los degradados, sombras y la mezcla de colores. Uso de la exageración de la forma, conceptos caricaturescos y se juega con la perspectiva, haciendo que algunos diseños haya un efecto de tres dimensiones por lo que el diseño es más complejo.⁶⁸

La iconografía es totalmente de la cultura pop, cualquier personaje de

los comics, el cine, las caricaturas, películas animadas, personajes del anime o manga, o la caricatura del algún personaje histórico o emblemático de la cultura popular.

El tatuaje Neo tradicional fusiona ambos estilos de la vieja y nueva escuela al igual que corrientes artísticas del siglo XIX. Este estilo respeta el uso de la línea para delimitar el color y que este no se expanda, al igual que usa diseños grandes para una mejor apreciación y que en conjunto pueda envejecer sanamente el tatuaje.

⁶⁸ Tattoodo, <<New School Tattoos: Origins, Styles, and Artist.>>...

Puede considerarse que el tatuaje Neo tradicional tiene las estéticas más exuberantes y extravagantes del género del tatuaje. Utiliza colores brillantes, degradados, sombreados e incluso la paleta de color puede tener una combinación de colores cálidos u colores fríos que enriquecen la figura que representa, también la utilización del color blanco para acentuar algunas luces. Lo que hace resaltar el diseño además del uso del color, es el juego de líneas, algunas muy finas que detallan algunas zonas y otras más gruesas para contornos que acentúan el diseño en general, ambas con una calidad en los trazos y de una forma muy elegante sin perder el dinamismo.⁶⁹

No obstante, aunque las características ayudan a la estética del diseño, la iconografía hace que resalte aún más, que en conjunto es todo un diseño ostentoso. Lo que posee el Neo es que mantiene iconografía el estilo tradicional, toda clase de animales, personajes de la

cultura popular, mujeres y hombres, flores, y otros objetos, combinándolo con joyería y filigrana, flores exuberantes y decoraciones que se asemejan al Art Nouveau, Art Deco y en algunos casos a otras decoraciones del barroquismo.

Imagen 16

@juanbonilla.tattoo (JUAN BONILLA) <<Diseño de tatuaje con estilo Neo Tradicional>> Imagen de Instagram publicado el 29 de mayo de 2020, <https://www.instagram.com/p/CAwvASEA7rz/>

⁶⁹ Tattodo, <<Neo Traditional Tattoos: History, Influences, and Artist>>...

3.3 Otra generación

El cambio cultural que tuvo México después de los años noventa respecto al tatuaje fue un beneficio para la aceptación, era común para cualquier persona, sin importar su procedencia que portara un tatuaje, perforación u alguna modificación corporal, claro que aún seguía existiendo algunos casos de discriminación por parte de algunos sectores de la población que pertenecen a la generación donde no se aceptaba los tatuajes o algunas empresas que aún evitaban contratar personas tatuadas argumentando que no son el perfil que buscan.

Sin embargo, considero que el periodo en el que el tatuaje adquirió mayor popularidad y visibilidad se debió a una moda que empezó a tener más auge en el año 2010, pero llegó a México alrededor del 2012. Los hípsters es una subcultura de jóvenes de clase media y clase media-alta que tienen la tendencia de escuchar *“tendencias musicales indie y alternativas, a una moda alejada de las corrientes predominantes, basados más en lo independiente (que incluye artículos vintage), a posiciones políticas green, al consumo de alimentos orgánicos, productos veganos y ropa de segunda mano. Se caracteriza por una sensibilidad variada, alejada de las corrientes culturales predominantes (mainstream) y afín a estilos de vida alternativos.”*⁷⁰

Pese a que se tiene registros de la utilización de la palabra desde 1940, la subcultura empezó a tener un cambio ideológico y de expresión entre 1990 y el 2000. Sin embargo, fue en 2010 que tuvo su mayor auge, ahora este movimiento que evitaba la cultura mainstream se volvió lo mainstream en la cultura occidental, por lo que las grandes compañías de moda y de fast fashion se apropiaron rápido de estas tendencias.

Muchos de los anuncios publicitarios presentaban a modelos que además de usar la ropa de temporada, mostraba a la vista los tatuajes que portaban. Debido a esta moda el tatuaje tuvo un mayor auge que en años anteriores y surgieron nuevas tendencias de tatuaje. Ejemplo de ello fueron las nuevas *chacharas*⁷¹ con diseños sencillos, casi siempre a base de línea y sombreado como infinitos, mostachos, números, letras con fuentes de diseño entre otros. Fue así que la tendencia por tatuarse tuvo mayor notoriedad entre los jóvenes.

Por otra parte, fue alrededor de estos años que las redes sociales se intensificaron habiendo un intercambio de información y de imágenes que podían provenir de

⁷⁰ Wikipedia, <<Hipster (subcultura contemporánea)>>, acceso el 21 de noviembre de 2020 [https://es.wikipedia.org/wiki/Hipster_\(subcultura_contempor%C3%A1nea\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Hipster_(subcultura_contempor%C3%A1nea))

⁷¹ Terminó que se les denomina a tatuajes con diseños sencillos que se puedan tatuar en pocas horas y que no pasen de cien líneas

otras partes del mundo. Desde mi punto de vista, considero que el estilo Neo tradicional se divulgó en México por medio de las redes sociales y medios digitales. Aclaro que no estoy haciendo una afirmación, sino una posible hipótesis que en años posteriores podría aclararse si se conserva esta pregunta e interés. Habrá que hacer una investigación profunda preguntando a diferentes tatuadores cómo conocieron el estilo hasta llegar a las mejores conclusiones.

En México hay tatuadores que trabajan con diferentes estilos más recocidos y que llevan años de existir, en cualquier estado de la república se puede encontrar tatuadores que pueda realizar diferentes estilos. Sin embargo, me enfocaré en mencionar a un grupo de tatuadores que llevan años trabajando el estilo Neo tradicional dejando su toque personal en cada tatuaje. De igual manera mencionaré a dos tatuadores que se enfocan en el estilo New School por la influencia que tiene el estilo en el Neo tradicional.

Como parte de mi investigación trate de acercarme a diferentes tatuadores a través de sus redes sociales para hacerles una entrevista y obtener información respecto a su formación y cómo se adentraron al tatuaje siendo el estilo Neo tradicional o New School el que han desarrollado con los años.

Envié un texto con una serie de preguntas específicas que lograran responder algunas inquietudes sobre el presente trabajo, aunque dada las circunstancias de la pandemia solo fueron algunos/as que pudieron contestarme, pero y sus respuestas tienen información importante, que dan una idea de cómo surgen los nuevos perfiles de tatuador, que herramientas se usan en la actualidad y los cambios que sufre el área del tatuaje.

Adjunto el texto con las preguntas específicas seguido de las respuestas de los tatuadores con el nombre que tienen en su cuenta de Instagram.

Que tal, espero te encuentres bien tú y toda tu familia. Me llamo Iván David Núñez Valencia y soy estudiante de la universidad de artes ENPEG "La Esmeralda" Y formo parte de la materia de laboratorio de tatuaje en el que además de hacer ejercicios prácticos realizamos una documentación y archivo respecto a la historia del tatuaje en México y en general. Yo personalmente hago una investigación del estilo Neo Tradicional y del New School en México. ¿Me podrías apoyar respondiendo menos de diez preguntas ya sea escribiendo o por audio, así mismo y bajo tu permiso, compartir una o dos imágenes de tu trabajo?

Preguntas:

1. ¿Cómo te llamas?
2. ¿Cuántos años llevas tatuando?
3. ¿Cuál fue tu primer acercamiento con el tatuaje?

4. ¿Cómo aprendiste a tatuar?
5. ¿Cómo conociste el tatuaje Neo tradicional – New School?
6. ¿Qué materiales usabas al principio y cuales usas ahora?
7. ¿Cómo defines tu estilo?
8. ¿Quiénes son tus influencias?

A continuación, adjunto las respuestas.

- **Viridiana Aranda Tattoo.**

Viridiana Aranda

4 años 2 y medio formales.

El primero pues amigos que se tatuaban.

Me enseñó un amigo, luego tome un curso que no me sirvió de nada y luego pues básicamente practicando que es lo único que me sirvió realmente.

Porque me quería tatuar con John Mendoza y así fue que conocí el estilo.

Usaba una máquina de bobinas y agujas que compraba en Tarmex, ahora uso una Thunder y una Flux y cartuchos.

No sabría cómo definirlo 🧑🎨 sólo resuelvo las cosas como las entiendo. Jaja

Y pues hay tatuadores y pintores.

Hanna flowers

John Mendoza

El master o tatuajes de Manuel.

Son muchos en realidad. 🧑🎨

- **Agus.Meza.Cruz**

Me llamo Agustín Meza Cruz, soy de Puebla y llevo tatuando alrededor de 8 años. Creo que los primeros tatuajes que vi eran de los malvivientes del barrio, no eran tatuajes bien hechos, pero era lo que había. Fui aprendiz en tatuajes el Padrino, un pequeño estudio que está dentro del mercadito de la 8.

Posteriormente me invitaron a ser parte del crew de tatuajes Kalavera igual en Puebla, ahí cayó una banda del norte, no recuerdo de qué estado eran, pero uno de ellos hacía New School, tampoco recuerdo el nombre del tatuador, como sea, vi

sus dibujos y era muy parecido a lo que yo hacía, solo que mis dibujos no estaban tan trabajados, pero yo ya andaba haciendo un estilo cartoon, solo que no los mostraba porque no creí que a la gente le gustara algo así para tatuarse, en ese tiempo estaba de moda las acuarelas y era lo que más pedían, aunque también yo me encargaba de hacer los trabajos en grises.

Yo empecé a tatuar con una máquina chinita de bobinas y barras, por suerte ya no me tocó la época de soldar agujas, pero si la de lavar y esterilizar grips de acero. Todo lo demás era material made in China excepto por las tintas. Ahora estoy usando una Pen y cartuchos, se me hace más práctica para andar viajando.

Pues yo defino mi estilo, si es que le puedo nombrar así, como ilustrativo, al final de cuentas yo hago ilustraciones, no hago trabajos tan coloridos, me gusta usar muchos grises he ir neutralizando los tonos, creo que se presta más para el tipo de piel que tenemos en Latinoamérica. Me gusta usar muchos elementos de la cultura mexicana como las máscaras de diablitos o tecuan es, aunque ahora estoy tomando un poco de la gráfica japonesa para incorporarla a mis diseños.

Mi mayor influencia fueron las caricaturas que veía de morrito en la tele, ya sabes que uno intenta dibujar lo que veía y pues creo que siempre tuve inclinación a la caricatura en vez de algo más naturalista. Tengo otros ilustradores que me gustan mucho, como lo son Chubasco, René Córdoba, José Quintero, Dr Alderete, etc. En cuanto a tatuadores me gusta Dan Cordero, Rion, Chanok, Dr Lackra, Deno y muchos más.

Al final todos ellos han influenciado de alguna manera para darle forma a mi propuesta

- **almanegra.almanegra**

1. Maggie Almaraz

2. 7 años

3. A los 22 aprox. La verdad lo perseguí, no tuve ninguna influencia y la primera vez que vi a alguien tatuando pensé en lo increíble que era poder pasar del papel a la piel.

yo quería saber cómo se podía hacer algo así de fregón y busqué por muchos lados la manera de acércame al tatuaje.

4. Le escribí a la Tatuadora Martha Gual que me gusta mucho su trabajo y ella me permitió observarla mientras trabajaba a cambio de que yo la asistiera.

5. Por libros, empecé a conocer tatuadores que hacen neotradi como Diego Apu. Un amigo vende unos libros súper chingones y así me empezó a gustar-

6. Antes usaba maquina de bobinas y agujas, ahora uso maquina rotativa y cartuchos. En general so es el cambio más notable.

7. Mi trabajo lo definiría como romántico en un sentido estético.

8. Hanna Flowers, Victoria_ko, Youngbloodcstm, Khrishtattoo, Raquel_tattooofreaks, Alfons Mucha.

- **Micketrash**

1- Me llamó Miguel Ángel Zapien y mi nombre de tatuador es Mickethrash

2-aprox llevó 7u8 años

3-mi primer acercamiento fue cuando tenia ganas de tatuarme a mi solo y compré una máquina china para intentarlo

4-aprendi siendo aprendiz en varios estudios y un poco de auto didácta (aun que sigo aprendiendo)

5-pues ya conocía el estilo aun que jamás me apasionó tanto acercarme tanto ,yo hacia una especie de tradicional raro con mucho color pero al ver qué en las expos no podía entrar en las categorías de tradicional pues decidí expandir el detalle de mis piasas y así comense a hacer neo 😊

5-antes cuando empecé compré una máquina china que compre en mercado libre por 700 la usaba con un cargador de voltaje con los cables pelados y ultimamente eh trabajado mucho con la Xion y estoy tatuando con una máquina que me hicieron especial para mí por parte de mi patrocinador que le pusimos “la Trasher”

6 -Mi estilo lo defino como neotradicional con fusión de estilo no logro quedarme con algo definido lo combino con realismo o hacerlo un poco biomecánico o mezclarlo con algo más art nouveau y así como se me valla pegando de los artistas que admiro

Mis influencias son muchísimas pero creo q de quien mas me eh basado es uncle Allan ,Derek Noble , Maria lavia, Myke Chambers, Piotr Ge

- **Chrispeste**

Me llamo Christopher Peste , llevo tatuando 11 años , mi primer acercamiento con el tatuaje fue a la edad de 16 cuando me tatué por primera vez, el primer acercamiento con el new school fue gracias a un libro que había en uno de los primeros estudios donde estuve, kaustika, estilo que me llamó mucho la atención , en cuanto a los materiales la diferencia radica principalmente en la máquina , que es de motor , que al ser prácticamente el mismo principio, resulta más práctica , en cuanto a Agujas , antes usaba las convencionales , soldadas a una barra y ahora uso cartuchos desechables ,

En cuanto al estilo , me cuesta trabajo definirlo, tengo mucha influencia del neotradicional , tradicional , japonés y new school , que es el estilo que comencé haciendo.

Me influencio mucho en tatuadores de los estilos antes mencionados , ilustración surreal pop , videojuegos , caricaturas , un poco de anime , cultura pop 90s

- **Blackmoon_tattoo**

Hola! Gracias, espero k tu tmbn estés bien 😊, claro que podría contestar las preguntas 😊:

- Me llamo Selene Freyre (Black Moon Tattoo)

- 4 años

- Mi primer pero muy ligero acercamiento fue mientras trabajaba en un estudio de perforaciones, y posteriormente más de lleno al tatuarme las costillas

-Aprendí con un tatuador de Asia, y empecé a aprender en Hong Kong, él se convirtió en mi maestro, y al mismo tiempo un par de temporadas en un estudio en México

-Lo conocí a través de revistas y en internet, ya que yo seguía en Asia cuando lo empecé a conocer, el primer tatuador que vi fue Lars Uwe

-Usaba máquinas de bobina, tenía 3 en ese entonces, dos para línea (chinas, Haha) y una Mickey Sharpz para sombra, ahora uso una rotativa (hace apenas 2 años aprox que hice ese cambio) pero estoy considerando regresar a bobinas por el tamaño de mis trabajos, tintas siempre he usado Dynamic- No me gustaría "definir mi estilo" por el momento, sigo aprendiendo y el definir tu estilo es algo k toma más tiempo, por el momento mi trabajo gráficamente está aún dentro del New School, pero en cuanto a la composición y posición uso mucho las bases del Neo tradicional Japonés

-En el tatuaje: [@orientching](#) , [@assasintattoolee](#) , [@tattooderekyip](#) , [@lord_lips](#)

Y en general la cultura azteca, el yoga, la fotografía de desnudo artístico y sobre todo la música.

- **Richard Arroyo Tattoo**

Mi nombre: Ricardo Arroyo

Años tatuando: 4 años

Primer acercamiento en el tattoo: Desde muy chico hermanos mayores siempre tenían en la casa revista de tatuajes después uno de ellos se empezó a dedicar a esto y gracias a él conocí todo respecto a materiales y formas de trabajo.

Como aprendí a tatuar: En realidad lo hice de manera muy empírica, Los primeros tatuajes los hice con amigos de ahí del barrio que me ayudaron ahora sí que a practicar y claro desde entonces no he parado de dibujar pintar estar al tanto de lo que puedo hacer nuevo y sólo se han dado las cosas. Tomando en cuenta que desde antes de empezar a tatuar ya me gustaba dibujar, pintar y todo ese rollo.

Como conocí el neotradi: Por influencias muy cercanas, Amigos familiares y personas dentro del medio que me han ayudado mucho.

Materiales almoromcipo y ahora: Empecé con máquinas muy económicas casi hechizas y ahorita gracias a mucho esfuerzo he logrado comprar material más profesional para hacer mejor el trabajo

Como defino mi estilo: En lo personal soy muy exigente conmigo mismo y podría decir que no tengo un estilo como tal y sigo en busca de ello

Mis principales influencias: Dentro del tatuaje son bastantes empezando por un camarada que se llama perchin otro Javier franco, Jhon Mendoza y claro

Mi carnal Chris Arroyo

3.4 imágenes.

Imagen 17

@Ignis.in (Ignis), <<Tatuaje estilo Neo Tradicional>> Imagen de Instagram publicado el Instagram del tatuador.

Imagen 18

@john_mendoza_tattoo (John Mendoza), <<Tatuaje estilo Neo Tradicional>> Imagen de Instagram publicado el 15 de octubre de 2019, <https://www.instagram.com/p/B3pygAflbS8/>

Imagen 19

@ v_aranda_tattoo, (Viridiana Aranda),
<<Tatuaje estilo Neo Tradicional>> Imagen de
Instagram publicado el 12 de julio de 2020,
<https://www.instagram.com/p/CCKd9MNjd13/>

Imagen 20

@agus.meza.cruz (Meza Cruz) <<Tatuaje estilo
New School>> Imagen de Instagram publicado el
25 de agosto de 2020,
<https://www.instagram.com/p/CEVd1ZIJcOs/>

Imagen 21

@almanegra.almanegra (Maggie Almaraz)
<<Tatuaje estilo Neo Tradicional>> Imagen de
Instagram publicado el 4 de noviembre de 2020,
<https://www.instagram.com/p/CHMU9hOjJEz/>

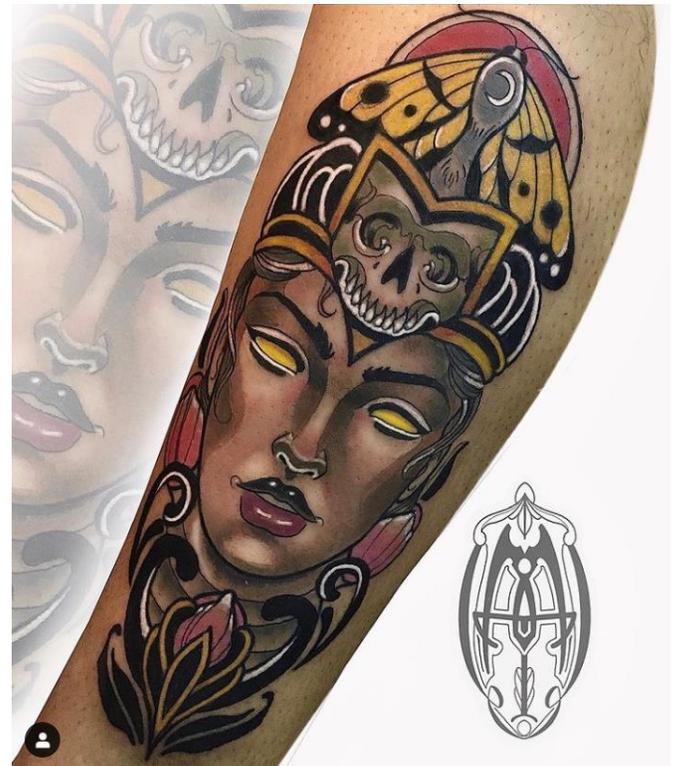

Imagen 22

@ mickethrash (Micketrash) <<Tatuaje estilo
Neo Tradicional>> Imagen de Instagram
publicada el 16 de septiembre de 2020,
<https://www.instagram.com/p/CF0H1QpJ6Rj/>

Imagen 23

@chrispeste (CHRISPESTE) <<Diseño de tatuaje con estilo New School>> Imagen de Instagram publicado el 9 de noviembre de 2020, https://www.instagram.com/p/CHs_ljjLa7/

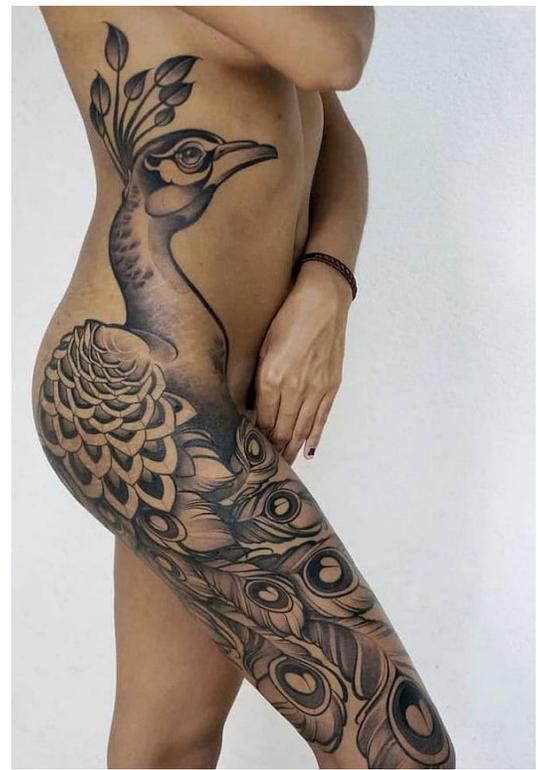

Imagen 24

@Blackmoon_tattoo (Black moon) <<Tatuaje estilo Neo Tradicional>> Imagen de Instagram publicado el 27 de julio de 2020, <https://www.instagram.com/p/CDJn4hHDrLE/>

Imagen 25

@chris_arroyo_tattoo, (Chris_Arroyo_Tattoo), <<Tatuaje estilo Neo Tradicional>> Imagen de Instagram publicado el 15 de octubre de 2020, <https://www.instagram.com/p/CGZFEekDnYI/>

Imagen 26

@richar.arroyo.tattoo, (Richard Arroyo) <<Tatuaje estilo Neo Tradicional>> imagen de Instagram publicado el 25 de agosto de 2020. <https://www.instagram.com/p/CEVsiVuhLPf/>

CONCLUSIONES

El tatuaje es una labor que ha acompañado al ser humano desde los inicios de la historia, está presente en casi todas las culturas de los distintos continentes y tanto la historia del ser humano como las del tatuaje han ido de la mano a través de los años.

El ser humano se abre pasó y recurre a los materiales para modificar su entorno y mejorar el espacio que lo rodea, en el arte al igual que el tatuaje, va explorando las nuevas posibilidades de creación con herramientas más avanzadas que hagan el trabajo de manera sencilla y eficaz. Por ello conforme avanzan las herramientas tecnológicas, también el tatuaje evoluciona a mejores procesos y nuevas iconográficas. Por lo que habrá que reconocer el mérito de personajes que destacaron por su aportación al área del tatuaje, tanto a nivel histórico como dentro de su entorno social.

México es una de las culturas que lleva años de historia del tatuaje, por desgracia nunca se le dio la importancia ni el reconocimiento que se merece por parte de las instituciones y de la sociedad misma, el cambio de esta ideología es prácticamente nuevo, pero se puede hacer mayores esfuerzos para difundir el reconocimiento de que somos una cultura que ha ido de la mano con el tatuaje en toda su historia. Por ello reconozco mucho el mérito a los tatuadores de La Vieja Escuela que además de tener una infancia difícil, siempre estuvieron en constante opresión por parte de la sociedad y del gobierno, y que a pesar de todo no abandonaron el tatuaje, al contrario, en el encontraron un hogar al que abrazarían para nunca soltarlo., de no ser por ellos, no contaríamos con los beneficios de los que ahorita gozamos.

En una situación personal, pertenezco a otra generación en la que los tatuadores encuentran una diversidad de materiales y estilos a su alcance. En la actualidad cada vez surgen más y más personas que quieren aprender a tatuar. Sin embargo, no hay que olvidar que el acto de tatuar no es solo un hobby ni un recurso que puedas utilizar como vía de escape económico. El Tatuaje va más allá de eso, hay que recordar que anteriormente era todo un ritual y que incluso lo portaban personas de un rango superior. Al tatuaje se le debe dar el mismo respeto que se le daba hace años, quienes quieran aprender notaran que el camino no es nada fácil, uno debe de tener la disciplina la templanza y la pasión para realizarlo, aunque surjan nuevos interesados pocos serán los que de verdad llegarán a alcanzar y comprender que es el tatuaje. Con base en la investigación que realicé me puedo percatar que el tatuaje nunca se deja de aprender y está en constante cambio y exploración.

Otro cambio que pude notar es que el tatuaje solo se encontraba en las grandes ciudades del país, como lo eran principalmente la Ciudad de México y Guadalajara. Pero gracias a los cambios surgidos en los años 90 y a la aceptación social de quienes hacían tatuajes como quienes lo portaban, actualmente el tatuaje se diversificó y llegó a distintos rincones de la república mexicana difundiendo el trabajo de nuevas generaciones llenas de mucho talento y que pueden aportar al tatuaje.

Me hubiera sido de mayor beneficio el haber obtenido respuesta de otros tatuadores, para ampliar el panorama y responder a mi hipótesis que tenía a inicios de este trabajo, sin embargo, las circunstancias tampoco son tan favorables como para obtener contacto. Aun así, espero tener respuesta en algún futuro y archivar esa información y compartirlo con los que estén interesados en el tema y que pueda servir de documentación sobre la historia del tatuaje en México.

Sin más, esta investigación me permitió hacer un estudio exhaustivo de la historia del tatuaje occidental y de México, aumentando mi visión que tenía respecto al tatuaje y percatándome de los procesos de transformación y divulgación de los tatuadores. Que el tatuaje que conocemos proviene de las clases más marginadas pero que en vida combatieron contra los distintos prejuicios de la sociedad y que el tatuaje no es un simple movimiento o una moda que solo se va modificando, al conocer la coyuntura de muchos de los que participaron tanto a nivel occidental como a nivel México, concluyo en que el tatuaje es una forma de vida.

Fuentes de Investigación

Le Breton, David. *El tatuaje o la firma del yo*, Madrid: Casimiro libros, 2013.
Edición en PDF

Archivo del tatuaje mexicano (@archivo.tatuajemx)
<https://www.instagram.com/archivo.tatuajemx/>

@editorialtintaysangre (Editorial Tinta y Sangre) <<Tatuadores de *La Vieja Escuela*: Sergio Reynoso, Don Güello, Dr. Volumen, Tito y Bert>> publicado el 30 de mayo de 2020, <https://www.instagram.com/p/CA03xM3F8Gy/>

Martínez Baca, Dr. Francisco. *Los Tatuajes. Estudio psicológico y médico-legal en delincuentes y militares*, Puebla: Tipografía de la oficina impresora del timbre-Palacio Nacional, 1899, Edición en PDF.

<< Viajes de descubrimiento_ 2- La aventura del capitan Cook>> video de YouTube, 59:02, publicado por <<carlos joaquin paredes arevalo>>. Acceso el 23 de octubre de 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=u34o3lufd5E>

Vix << ¿Cuál es el origen de los tatuajes?>>, Alberto. Acceso el 23 de octubre de 2020. <https://www.vix.com/es/btg/bodyart/5034/cual-es-el-origen-de-los-tatuajes>

Wikipedia, <<Mokomokai>>. Acceso el 23 de octubre de 2020. https://es.wikipedia.org/wiki/Mokomokai#cite_note-1

Biblioteca de la Universidad Victoria de Wellington <<Mokomokai: Preservando el pasado>>. Acceso el 23 de octubre de 2020. <http://nzetc.victoria.ac.nz/tm/scholarly/tei-TelMoko.html>

Style international, <<Martin Hildebrandt, el pionero del tatuaje en Occidente>>. Acceso el 24 de octubre de 2020. <https://www.styleinternational.es/martin-hildebrandt-el-pionero-del-tatuaje-en-occidente-2/>

Buzzworthy Tattoo History, <<Samuel F. O'Reilly>>. Acceso el 24 de octubre de 2020. <https://www.buzzworthytattoo.com/tattoo-artists-tattooed-people/samuel-f-oreilly/>

Tattoo Archive, <<Samuel O'Reilly>>. Acceso el 24 de octubre de 2020. https://www.tattooarchive.com/history/oreilly_samuel.php

Leaf Pro, <<Tatuaje tradicional americano: Old School>>. En TattooBalm (blog). Acceso el 24 de octubre de 2020. <https://leafprotattoobalm.com/tattoo/tatuaje-tradicional-americano-old-school/#:~:text=Siendo%20uno%20de%20los%20estilos,falta%20de%20un%20se%C3%A1r%20querido.&text=El%20nombre%20que%20recibi%C3%B3%20en,fue%20%C2%ABAmerican%20Traditional%20Tattoo%C2%BB>.

Tattoo Archive, <<Ben Corday>>. Acceso el 24 de octubre de 2020. https://www.tattooarchive.com/history/corday_ben.php

Wikipedia, <<Ben Corday>>. Acceso el 24 de octubre de 2020. https://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Corday

Tattoo Research, <<Charlie Wagner Leyenda del tatuaje en New York>>. En Tattoo Research(blog). Acceso el 24 de octubre de 2020. <https://tattooresearchblog.wordpress.com/2017/05/30/charlie-wagner-leyenda-del-tatuaje-en-new-york/>

Monsieur Ink, <<Colección Gus Wagner del Seaport Museum>>. Acceso el 24 de octubre de 2020.

<http://www.monsieurink.com/coleccion-gus-wagner-del-seaport-museum/>

Tatuantes <<La increíble historia de Maud Wagner, ¡la primera tatuadora (que se sepa) del mundo!>>. Acceso el 24 de octubre de 2020.

<https://www.tatuantes.com/la-increible-historia-maud-wagner-la-primera-tatuadora-se-sepa-del-mundo/>

Tattoo Archive, <<Bert Grimm>>. Acceso el 24 de octubre de 2020.

https://www.tattooarchive.com/history/grimm_bert.php

Franzin el tatuaje, <<Percy Waters (1888 – 1952)>>. En Making Tattoo(blog). Acceso el 24 de octubre de 2020.

<https://www.makingtattoo.com/2014/09/17/official-version-presentation/>

Tattoo Archive, <<August “Cap” Coleman 1884 - 1973>>. Acceso el 24 de octubre de 2020.

https://www.tattooarchive.com/history/coleman_august_cap.php

Tattoo Archive, << Lewis Alberts, “Lew the Jew”>>. Acceso el 24 de octubre de 2020.

https://www.tattooarchive.com/history/alberts_lew_the_jew.php

Tattoo Archive, <<Gib “Tatts” Thomas>>. Acceso el 24 de octubre de 2020.

https://www.tattooarchive.com/history/thomas_tatts.php

<<Hori Smoku Sailor Jerry: The Life of Norman K CollinsVideo>> video de YouTube, 1:14:01, publicado por <<126 tattoo>>. Acceso el 24 de octubre de 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=LpQ2lcfGIZg&feature=emb_title

Tattoofilter, << La historia de Sailor Jerry (1911 – 1973)>>. En Tattoofilter(blog). Acceso el 24 de octubre de 2020.

<https://mx.tattoofilter.com/blog/p/la-historia-de-sailor-jerry-1911-1973>

Illustration History <<Lyle Tuttle>>. Acceso el 25 de octubre de 2020.

<https://www.illustrationhistory.org/artists/lyle-tuttle>

Wikipedia <<Don Ed Hardy>>. Acceso el 25 de octubre de 2020.

https://es.wikipedia.org/wiki/Don_Ed_Hardy

Vela, Enrique. <<Tatuajes>>, Arqueología Mexicana. Acceso el 25 de octubre de 2020. <https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/tatuajes>

Gonzales Gómez, José Antonio. <<Tatuajes en el México Colonial: ¿Símbolos Mágicos o Pecados en el cuerpo? (Notas sobre los tatuajes de la población del centro y norte de la Nueva España)>>. Ensayo para Dirección de Etnohistoria-CNA-INAH-SC. Versión en PDF.

Gamboa, Edgard. <<Materia Tatuada. La Reinscripción del tatuaje en México. El caso de la creación del Laboratorio Experimental con Tatuajes en la ENPEG>>. Tesis de doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Artes y Diseño, 2018.

Yaconic, <<El tatuador de Lecumberri>>. Acceso el 8 de noviembre de 2020.
<https://www.yaconic.com/el-tatuador-de-lecumberri/>

<< Parte 1 de 2"El Guero" de Guanatos ganador del título de 40 años de la "national tattoo association">>, video de Youtube, 1:34:00, publicado por "la casa del tatuador". Acceso el 9 de noviembre de 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=eRuc_OPY9rA

Tattoodo, <<New School Tattoos: Origins, Styles, and Artist.>>, Justine Morrow. Acceso el 8 de noviembre de 2020,
<https://www.tattoodo.com/guides/styles/new-school>

My Computer, << Historia de Internet 1990 – 1999>>. Acceso el 8 de noviembre de 2020.
https://www.muycomputer.com/2011/03/14/actualidadespecialeshistoria-de-internet-1990-1999_we9erk2xxdd26wxifnul2ijbfv6ew_ikfzcytt2p0d440u5dug2t41nrhe_vwp34/

My Computer, <<Historia de Internet 2000 – 2009>>. Acceso el 8 de noviembre de 2020.
https://www.muycomputer.com/2009/11/17/actualidadespecialeshistoria-de-internet-2000-2009_we9erk2xxdcs18l1r633dmvsuhcb05ih8priucxkk9ushyv2wbfrvrp7qk129ybf/

Tattoodo, <<Neo Traditional Tattoos: History, Influences, and Artist.>>, Justine Morrow. Acceso el 9 de noviembre de 2020.
<https://www.tattoodo.com/guides/styles/neo-traditional>

HA! Historia/Arte, <<Art Nouveau 1890 – 1905>>. Acceso el 9 de noviembre de 2020.
<https://historia-arte.com/movimientos/art-nouveau>

HA! Historia/Arte, <<Art Deco 1900 – 1945>>. Acceso el 9 de noviembre de 2020.
<https://historia-arte.com/movimientos/art-deco>

Wikipedia, <<Hipster (subcultura contemporánea)>>. Acceso el 21 de noviembre de 2020. [https://es.wikipedia.org/wiki/Hipster_\(subcultura_contempor%C3%A1nea\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Hipster_(subcultura_contempor%C3%A1nea))

Indice de imágenes

Imagen 1 Retrato oficial de James Cook	7
Imagen 2 Boceto de un jefe maorí	8
Imagen 3 Cabeza mokomokai conservada	9
Imagen 4 Foto de Martin Hildebrandt	10
Imagen 5 Diseños de tatuaje de Augustus "Gus" Wagner	12
Imagen 6 Foto de Sailor Jerry	14
Imagen 7 Sailor Jerry trabajando en un increíble tatuaje en la espalda	16
Imagen 8 Flash de Sailor Jerry	18
Imagen 9 Freddy Negrete tatuando	21
Imagen 10 Tatuaje carcelario	24
Imagen 11 Sergio Reynoso	28
Imagen 12 Tatuadores de <i>La Vieja Escuela</i>	30
Imagen 13 Detalle de la pintura <<Daydream>>	33
Imagen 14 (CHIMPA)Diseño de tatuaje	35
Imagen 15 (CHRISPESTE) Diseño de tatuaje	36
Imagen 16 (JUAN BONILLA) Diseño de tatuaje	37
Imagen 17 (Ignis.ink), Tatuaje	44
Imagen 18 (John Mendoza), Tatuaje.....	44
Imagen 19 (Viridiana Aranda), Tatuaje	44
Imagen 20 (Agus Meza Cruz) Tatuaje	44

Imagen 21 (Almanegra.almanegra) Tatuaje	45
Imagen 22 (Micketrash) Tatuaje	45
Imagen 23 (Crispeste) Tatuaje	45
Imagen 24 (Blackmoon_tattoo) Tatuaje	45
Imagen 25 (Chris_Arroyo_Tattoo), Tatuaje.....	46
Imagen 26 (Richar.Arroyo.Tattoo), Tatuaje	46