

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA LEÓN

ESTUDIOS CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ
OFICIAL POR DECRETO PRESIDENCIAL DEL 27 DE ABRIL DE 1981

ARTE: UNA BITÁCORA DE VIDA

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL

PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRO EN DISEÑO FOTOGRÁFICO

PRESENTA:
JULIO ALEJANDRO JUÁREZ RAMÍREZ

DIRECTOR
DR. SERGIO RODRÍGUEZ BLANCO

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN	4
PRIMERAS CIRCUNSTANCIAS	5
PREMISA TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN	8
OBJETO DE ESTUDIO	11
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	12
HIPÓTESIS	13
OBJETIVO	14
APROXIMACIÓN METODOLÓGICA	15
CAPÍTULO 1. ARTE, UNA BITÁCORA DE VIDA	17
1.1 El cuerpo y el tatuaje como bitácora de un viaje	25
1.2 Cuerpo y territorio	28
1.3 El tatuaje y la modificación corporal en la contemporaneidad	30
CAPÍTULO 2. FOTOGRAFÍA, RETRATO Y TATUAJE COMO HERRAMIENTA PARA BITÁCORA DE VIAJE	32
2.1 La fotografía, una forma de recordar.....	33
2.2 El blanco y negro en el retrato fotográfico	35
2.3 Fotografía y tatuaje, una analogía	38

CAPÍTULO 3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO	39
3.1 Procedimiento metodológico del proceso creativo	40
3.1.1 Documentación sobre el tema	41
3.1.2 Mapeo de la piel	41
3.1.3 Entrevistas y toma fotográfica	84
3.1.4 Levantamiento preliminar de imágenes	87
3.1.5 Construcción del concepto visual	88
3.1.6 Ejecución del proyecto	89
3.2 Proyecto Fotográfico	91
3.3 Referentes visuales, obras relacionadas	106
3.4 Referentes artísticos	113
3.5 Género fotográfico	118
CAPÍTULO 4. PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE AUTOR	119
4.1 Semblanza	120
4.2 Declaración Statement	121
4.3 Proyecto fotográfico	122
4.4 Propuesta de montaje	123
4.5 Productos entregables	126
4.5.1 Fanzine	126
4.6 Presupuesto	127
CONCLUSIONES	128
BIBLIOGRAFÍA	131
REFERENCIAS VISUALES	134

“Fotografio lo que no deseo pintar y pinto lo que no puedo fotografiar”

Man Ray

- **INTRODUCCIÓN**
- **JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN**
- **PRIMERAS CIRCUNSTANCIAS**
- **PREMISA TEÓRICA
DE LA INVESTIGACIÓN**
- **OBJETO DE ESTUDIO**
- **PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN**
- **HIPÓTESIS**
- **OBJETIVO**
- **APROXIMACIÓN METODOLÓGICA**

INTRODUCCIÓN

En algún momento de mi vida surge cierta fascinación por la exploración y la transformación humana, tanto individual como colectiva. En especial me interesó la intervención del cuerpo mediante inscripciones, marcas y símbolos, específicamente los tatuajes y la modificación corporal. Decidí registrar con la fotografía este tipo de prácticas, ya que para mí era algo desconocido. Lo hice con la intención de conocer, comprender y documentar por qué las personas modifican su cuerpo a partir de estas técnicas. ¿Parten de la necesidad de sentirse identificados con ciertos grupos sociales, o simplemente se trata de una búsqueda de belleza estética? Actualmente los motivos son diversos, pero tanto el tatuaje, como la modificación corporal, definen la identidad y el sentido de pertenencia, tal como se menciona en el libro: *El tatuaje (Le Breton, 2013, pág.7)*.

La condición humana es corporal. Es asunto de identidad tanto individual como colectiva, el cuerpo es el espacio que se muestra para que los demás lo lean e interpreten. La piel es, ante todo, 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, con una edad, una “etnia” o una condición social.

Tal como lo concibe Le Breton (2013), el tatuaje ha sido una práctica ritual que ha pasado por varias generaciones en diferentes culturas hasta llegar a nuestro tiempo, dichas marcas en la piel hablan por sí mismas, relatan sucesos importantes y significativos para cada persona. Esta es una de las cualidades que el tatuaje comparte con la fotografía, pues más allá de capturar un momento específico, muestran una forma de ver la realidad, de poder recordar y viajar en el tiempo a partir de recuerdos, lugares y momentos, mediante una imagen.

La piel es lugar de cierre y apertura ante el mundo, según decida el individuo. Es frontera simbólica entre el adentro y el afuera, entre el interior y el exterior, entre uno mismo y el otro; es una especie de intervalo: marca el límite cambiante de la relación del individuo con el mundo.

En esta investigación se muestra una cosmovisión dentro del mundo de la modificación corporal y el tatuaje con la finalidad de apreciar, conocer, visibilizar, des-estigmatizar y apreciar dichas prácticas; partiendo de la experiencia y vivencias de *Alejandro Hernández Salazar* mejor conocido como **“Arte”**, quien lleva más de diez años dedicándose a este oficio. Él da vida a este proyecto a lo largo de su recorrido por América, apropiándose de lugares, momentos, vivencias y experiencias que se han ido reflejando en su piel mediante el tatuaje, son la muestra de una conquista, no solo territorial; sino espiritual, que evoluciona mediante el auto descubrimiento en busca de conocimiento.

JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN

Este proyecto de investigación surge a partir de mi fascinación por la intervención del cuerpo mediante el tatuaje; así como por la modificación corporal, en mi búsqueda por el estudio y entendimiento de dichas manifestaciones, que hoy en día toman otro sentido tanto en el aspecto social como el cultural; las transformaciones cumplen con ciertas necesidades, principalmente la búsqueda belleza estética a partir de la intervención, tal y como se menciona en *Le Breton (2013): “La búsqueda de la belleza es uno de los primeros motivos de adorno del cuerpo. Toda sociedad humana siguiendo sus propias definiciones de la belleza, moldea las formas del cuerpo para hacerlo más atractivo”* (pág. 15).

Partiendo de esto, se realiza un proyecto fotográfico que tiene como base el género de retrato construido documental, tomando como muestra a la familia Hernández Salazar, originaria de la ciudad de San Luis Potosí. a finalidad es visibilizar este tipo de temáticas, des-estigmatizar la práctica de ellas y plantear una propuesta diferente a los abordajes previos a este tema. En este caso de estudio se plantea una cosmovisión muy particular desde el punto de vista de *Alejandro Hernández Salazar*, mejor conocido como: “**Arte**”, quien es el personaje principal y lleva más de 10 años dedicándose a la modificación corporal de forma profesional.

PRIMERAS CIRCUNSTANCIAS

El tatuaje surge con la llegada de los primeros pueblos polinesios a Europa, sus prácticas destacaban por adornar su cuerpo entero mediante el tatuaje. En esta cultura se tenía la costumbre de tatuar a los miembros de la tribu desde pequeños; a medida que iban creciendo, iban tatuando las diferentes partes del cuerpo. Una de las funciones de esta práctica era intimidar a sus enemigos.

Las modificaciones corporales en la antigüedad estaban relacionadas con festividades, ciclos agrícolas y ciclos de vida. Era común que celebraran algún acontecimiento referente a la naturaleza, se pintaban la cara y el cuerpo con diseños que incluían diversas formas y colores. Entre este tipo de modificaciones se encuentran: la pintura corporal, el tatuaje, la escarificación, la perforación, alteración de la nariz, limado de los dientes y la deformación craneal.

Cada una de estas prácticas tenía un origen y un sentido más allá de ser una forma de identidad; cada tribu tenía marcas características de su cultura. Como refiere en el texto de *Bautista (2001-2002)* ***“hay evidencias de estas prácticas culturales en sellos de cerámica, figurillas, cráneos, dientes y relatos de cronistas, los cuales narran cómo, cuándo, quién y a quiénes se les realizaban, algunos hasta el porqué”*** (pág. 3).

En México hay algunos antecedentes que se han ido recolectando entre las culturas que poblaron las diferentes partes del país. Estas prácticas eran comunes e inclusive mucho más radicales que las usadas por los jóvenes en pleno siglo XXI. Generalmente los guerreros y los jóvenes al llegar a cierto grado de madurez y al regresar de sus batallas practicaban las escarificaciones sobre la piel de la cara, los brazos y piernas.

Bautista (2001-2002) expone que: ***“De manera general, las escarificaciones consisten en levantar la piel de alguna región corporal para producir relieves notables. Se producen haciendo heridas e introduciendo en ellas cuerpos extraños (ceniza o pequeñas piedras), con el fin de causar una cicatriz exuberante formada de gruesos botones Carnosos”*** (pág. 5).

Otra de las prácticas rituales que se llevaban a cabo era la pintura corporal, esta, se llevaba a cabo usando el hollín que recolectaban en los comales, o bien recolectaban insectos, plantas y minerales que poseían ciertas cualidades, pigmentación y color, que ayudaban a pintar los cuerpos. Esta fue una de las primeras alteraciones que el hombre plasmó en su cuerpo, siendo la antecesora del tatuaje, principalmente se utilizó con fines ornamentales y estéticos para posteriormente actuar como una forma de identificación entre tribus, familias, y jerarquías, diferenciando así los grupos étnicos.

En culturas como la maya eran los guerreros quienes utilizaban los tatuajes como símbolo de intimidación para sus enemigos, específicamente figuras de animales. Cada logro o víctima, eran reflejados en la piel con una figura o símbolo que conmemora el suceso. Estas prácticas estaban íntimamente relacionadas con las ceremonias de iniciación o la entrada a la adultez por parte de los hombres, debido al dolor corporal que se tenía que soportar. Principalmente los gobernantes, sacerdotes y guerreros eran quienes las realizaban de forma frecuente.

En el caso del tatuaje, se puede definir como la modificación del color de la piel, la cual se logra rompiendo el tegumento para introducir sustancias colorantes en las heridas. El proceso en tiempos prehispánicos quizás haya sido el siguiente: realizar en la piel pequeñas punciones o piquetes, con un instrumento de dientes agudos, por medio de los cuales se introducía la materia colorante, provocando el grabado permanente de la figura dibujada anteriormente sobre la piel. (*Bautista 2001-2002*). El uso del tatuaje en principio fue ornamental, posteriormente adoptó una segunda función como símbolo de identidad entre los miembros de una tribu y otra: los diseños que eran plasmados en el cuerpo diferenciaban a los grupos étnicos, comenzó en la cara de los individuos para después extenderse por otras partes del cuerpo.

En el caso de las mujeres las modificaciones corporales también se realizaban en ceremonias de transición de la juventud a la adultez, e incluso se podían llevar a cabo cuando tenían su primer embarazo, o cuando eran desposadas, siendo su principal objetivo hacer referencia a la sensualidad femenina, la belleza y aspectos de la fertilidad.

Otra de las prácticas rituales que se llevaban a cabo era la pintura corporal, esta, se llevaba a cabo usando el hollín que recolectaban en los comales, o bien recolectaban insectos, plantas y minerales que poseían ciertas cualidades, pigmentación y color, que ayudaban a pintar los cuerpos. Esta fue una de las primeras alteraciones que el hombre plasmó en su cuerpo, siendo la antecesora del tatuaje, principalmente se utilizó con fines ornamentales y estéticos para posteriormente actuar como una forma de identificación entre tribus, familias, y jerarquías, diferenciando así los grupos étnicos.

En culturas como la maya eran los guerreros quienes utilizaban los tatuajes como símbolo de intimidación para sus enemigos, específicamente figuras de animales. Cada logro

PREMISA TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN

La modificación corporal a lo largo del tiempo ha sido concebida como una práctica ritual y ancestral entre las diferentes culturas. Estas prácticas eran símbolo de identidad y estatus dentro de una comunidad, formaban parte de los ritos de iniciación, la escritura del cuerpo hablaba sobre la memoria de un individuo. Uno de los principales motivos era la belleza, ya que el ser humano a lo largo de la historia ha ido buscando la forma de embellecer su cuerpo a partir del adorno y la transformación, con la finalidad de hacerlo más atractivo.

Pierre Smith (como se citó en Segalen, 2005) piensa que el rito se propone cumplir una tarea y producir un efecto representando ciertas prácticas para capturar el pensamiento, llevando así a **“creer”**, más que a analizar su sentido (pág. 166).

No existe una definición específica sobre el término **“modificación corporal”**, pero se sabe que son prácticas relacionadas con los cambios que sufre nuestro cuerpo, de modo que dichas transformaciones infieren un cambio en nuestra relación con el mundo. Según *Rojo Ojados (2013)*:

La modificación es el mecanismo de formarse una identidad diferente, original. Construirse un nuevo cuerpo con ornamentos varios y distribuidos de manera profusa por todo el cuerpo. Pueden ser desde tatuajes que pueden llegar a cubrir la totalidad del cuerpo, hasta la amputación o modificación irreversible de alguna parte del mismo (pág. 4).

Al ir adentrándome en el tema tuve la fortuna de conocer a un sujeto llamado Alejandro Hernández Salazar, mejor conocido como **“Arte”**. Él se dedica ejercer la práctica de la modificación corporal desde hace más de diez años y reside en San Luis Potosí. Mediante la colaboración con Arte comencé a tener un mayor acercamiento a estas prácticas, documenté con fotografías todo lo referente al tema: desde el proceso creativo, la inscripción en la piel, hasta la pieza terminada con la finalidad de tener un amplio registro fotográfico que pudiera respaldar mi investigación basada en la modificación corporal y el tatuaje.

La modificación corporal a lo largo del tiempo ha sido concebida como una práctica ritual y ancestral entre las diferentes culturas. Estas prácticas eran símbolo de identidad y estatus dentro de una comunidad, formaban parte de los ritos de iniciación, la escritura del cuerpo hablaba sobre la memoria de un individuo. Uno de los principales motivos era la belleza, ya que el ser humano a lo largo de la historia ha ido buscando la forma de embellecer su cuerpo a partir del adorno y la transformación, con la finalidad de hacerlo más atractivo.

Pierre Smith (como se citó en Segalen, 2005) piensa que el rito se propone cumplir una tarea y producir un efecto representando ciertas prácticas para capturar el pensamiento, llevando así a **“creer”**, más que a analizar su sentido (pág. 166).

No existe una definición específica sobre el término **“modificación corporal”**, pero se sabe que son prácticas relacionadas con los cambios que sufre nuestro cuerpo, de modo que dichas transformaciones infieren un cambio en nuestra relación con el mundo. Según *Rojo Ojados (2013)*:

La modificación es el mecanismo de formarse una identidad diferente, original. Construirse un nuevo cuerpo con ornamentos varios y distribuidos de manera profusa por todo el cuerpo. Pueden ser desde tatuajes que pueden llegar a cubrir la totalidad del cuerpo, hasta la amputación o modificación irreversible de alguna parte del mismo (pág. 4).

Al ir adentrándome en el tema tuve la fortuna de conocer a un sujeto llamado Alejandro Hernández Salazar, mejor conocido como **“Arte”**. Él se dedica ejercer la práctica de la modificación corporal desde hace más de diez años y reside en San Luis Potosí. Mediante la colaboración con Arte comencé a tener un mayor acercamiento a estas prácticas, documenté con fotografías todo lo referente al tema: desde el proceso creativo, la inscripción en la piel, hasta la pieza terminada con la finalidad de tener un amplio registro fotográfico que pudiera respaldar mi investigación basada en la modificación corporal y el tatuaje.

Hoy en día el tatuaje se ha convertido en una de las modificaciones corporales más populares, ya que, como se menciona en *Le Breton (2013)* estas proclaman una singularidad individual, permiten creernos únicos y relevantes en un mundo en el que las referencias se diluyen y las iniciativas personales abundan (pág. 48-49). Por otra parte, el individuo recurre continuamente a diferentes medios con el fin de modificar su imagen corporal. Así como los tatuajes alteran la parte óptica de nuestro ser y afectan de forma objetiva la imagen corporal, las ropas o el maquillaje también representan un anclaje de la libido narcisista que acompaña los sucesivos cambios de la imagen corporal (*Reisfeld, 2004, pág. 20*).

Posteriormente, al colaborar con “**Arte**” en el estudio “**Inked Touch**”, decidí comenzar a retratar a ciertos personajes que me parecieron interesantes por su apariencia; su identidad está basada en un código de vestimenta, música e ideología, la mayoría había comenzado a experimentar en adolescencia con tatuajes y body piercing con la intención de pertenecer a un grupo social y a su vez sentirse identificado. Partiendo de estos primeros acercamientos tomé algunas referencias visuales, como el trabajo de la fotógrafa *Diane Arbus* y su serie “**Freaks**”, en la cual retrata a personas con ciertas características físicas que mostraban a los sujetos como seres extraordinarios. Diane retrataba en las calles de Nueva York, principalmente en barrios peligrosos de la vida nocturna y del bajo mundo, sus modelos solían ser enanos, prostitutas, travestis, gemelos, fenómenos de circo, entre otros.

Tiempo después elegí el retrato como principal recurso para desarrollar mi proyecto, comencé fotografiando a Arte. Realicé algunos retratos de su cuerpo, para después llevar a cabo el mapeo de cada uno de los tatuajes y marcas. Al ir registrando esto, me percaté de que cada uno de esos símbolos iban de la mano con un lugar, un tiempo y un espacio determinados; que de cierta forma todo se iba conectando, este mapeo corporal se iba convirtiendo en una bitácora de vida en la que, a partir de cada uno de sus tatuajes y modificaciones corporales, Alejandro relataba las aventuras y hazañas vividas en cada uno de sus viajes, durante su recorrido por América.

OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de estudio de esta investigación consiste en crear una serie fotográfica basada en el retrato construido, con la finalidad de plantear al recurso como un medio fotográfico documental que pretende visibilizar la relación íntima entre Alejandro Hernández Salazar y su familia, originaria de San Luis Potosí, dedicada al tatuaje y a la modificación corporal desde hace más de 10 años, mostrando una visión particular sobre esta práctica en la actualidad.

Partiendo del objeto de estudio, se investiga mediante un mapeo fotográfico realizado en el cuerpo del sujeto principal y se desprende el concepto: el tatuaje como una cartografía de vida en la que cada pieza relata un suceso, un lugar y un tiempo determinados; para después llevar a cabo una puesta en escena en la que las poses, la iluminación y la post-producción son parámetros controlados por el artista con la intención de crear una serie fotográfica documental a partir de la imagen construida.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

A partir de la aproximación con Alejandro comenzó la investigación documental sobre su vida y el mapeo de su cuerpo para segmentar y clasificar cada marca; surgieron diversos relatos que hacían referencia a momentos de su vida. Las marcas en la piel representaban un lugar y tiempo determinados durante su viaje por algunos lugares de América. Cada marca en la piel fue realizada por diferentes tatuadores y modificadores, en algunos casos, eran testimonios de acontecimientos ocurridos durante su trayecto recorrido. Con este descubrimiento durante el proceso de investigación, decidí realizar este proyecto para poder visibilizar la vida de *Alejandro Hernández Salazar*, con la finalidad de desestigmatizar la realización, el uso del tatuaje y la modificación corporal, al igual que plantear estas practicas como testigos de múltiples acontecimientos a lo largo del tiempo, que van forjando la identidad de un individuo en relación con la sociedad. *Le Breton (2013)* comenta que: Al igual que en los archivos, la piel conserva los rastros de la historia personal como un palimpsesto del que solo su dueño tiene la llave de lectura: Antiguas quemaduras, heridas, operaciones, vacunas, fracturas, cicatrices (pág. 8).

HIPÓTESIS

Partiendo de la opinión de Carlos Trosman (*como se citó en Le Breton, 2013*) **La piel es una cartografía de nuestra relación con el mundo** (pág. 8). Es así como se genera una reflexión basada en el análisis del cuerpo, entendido como un territorio con sus colores, divisiones, relieves y texturas. La conquista de dicho territorio personal se da a partir de la intervención del cuerpo mediante el tatuaje, el cual representa un vestigio de algún suceso ocurrido en un espacio y tiempo determinados. Estos acontecimientos van marcando la vida de un individuo, marcas que se ven reflejadas en la piel a partir no solo de la tinta si no de las vivencias, experiencias y conocimientos, que son adquiridos a lo largo de la ruta que se va trazando en un proceso de auto descubrimiento. *Le Breton (2013)* manifiesta que: **es el propio individuo quien decide el sentido de su existencia. El dominio sobre uno mismo tiene su paradigma en relación con el propio cuerpo. El vaciamiento de los sistemas sociales del sentido trae consigo una mayor centralidad del yo**” (pág.48).

Por tal razón la hipótesis gira en torno a la idea de que el cuerpo de “Arte” es concebido como una bitácora de vida entendida a partir de sus tatuajes, los cuales hacen referencia al trayecto en su recorrido por América en busca del autodescubrimiento y la legitimación del yo para concluir con el regreso a casa junto a su familia. La fotografía, al igual que el tatuaje, evoca una época, pues más allá de capturar un momento específico nos muestra una forma de poder recordar y viajar en el tiempo a partir de recuerdos, lugares y momentos, mediante una imagen plasmada tanto en papel como en la piel.

OBJETIVO

El objetivo de esta investigación consiste en visibilizar el mundo de la modificación corporal mediante una serie de fotografías documentales, a partir de retratos contruidos y realizados con iluminación de estudio, los cuales muestran a una familia de la ciudad de San Luis Potosí dedicada a la práctica de la modificación corporal, cuyo eje central gira en torno a la vida de *Alejandro Hernández Salazar (Arte)*. En esta investigación se plantea el tatuaje como una huella o vestigio de algún acontecimiento ocurrido que se encuentra plasmado en la piel, y que a partir de dichos símbolos se ha ido trazando una ruta de vida en su recorrido por América, en búsqueda del aprendizaje y la conquista del territorio personal.

APROXIMACIÓN METODOLÓGICA

Para el proyecto fotográfico documental que se desarrolla en esta investigación, es necesario mencionar que se realizó un estudio de fotoperiodismo basado en la vida del sujeto de estudio conocido como Arte, sus viajes y la relación existente con su familia. A partir de la observación y exploración se logró recabar información, con la cual se plantea una visión muy particular sobre el tema, ya que al trabajar directamente en las actividades del individuo tuvo la facilidad de obtener información precisa de los procesos socio-culturales y su interacción.

Se realizó una investigación biográfica a partir de entrevistas grabadas, y con el paso del tiempo se generó un lazo de confianza en el cual Alejandro marcaba la pauta para poder efectuar de manera fotográfica el mapeo de cada una de las marcas y símbolos plasmados en su cuerpo. Durante este registro fotográfico, él fue relatando gran parte de los significados, experiencias y recuerdos referentes a los tatuajes y símbolos presentes en su cuerpo. Esto se registró mediante un soporte en audio y video, se analizó el material obtenido y se planteó la idea de una relación existente entre el cuerpo y el territorio, la marca en la piel como vestigio de un suceso ocurrido. Al conjunto de dichos símbolos y sus interrelaciones, se le denominó bitácora de vida.

Algunas de las herramientas en las que me apoyo para la realización del proyecto son: Entrevistas realizadas a Arte –en las que nos habla sobre su biografía, su trayecto de vida y del cómo es que llegó a dedicarse a este oficio–, la documentación a partir de la fotografía y el video. Finalmente se llevó a cabo una investigación exhaustiva referente al tema, revisando antecedentes, terminología específica y textos especializados, para tener una mejor comprensión y claridad a la hora de realizar el proyecto.

Al conjugar la información de dicha investigación, se realizó una puesta en escena en la que se llevó a cabo una serie fotográfica basada en el retrato construido, con la finalidad de plantear este recurso como un medio fotográfico documental, con el cual se pretende visibilizar la relación íntima de Alejandro Hernández Salazar y su familia, originaria de San Luis Potosí y dedicada a la práctica del tatuaje y la modificación corporal desde hace más de 10 años, mostrando una visión particular sobre la misma.

CAPÍTULO 1

ARTE, UNA BITÁCORA DE VIDA

1.1. El cuerpo y el tatuaje como bitácora de un viaje

1.2. Cuerpo y territorio

1.3. El tatuaje y la modificación corporal en la contemporaneidad

1. ARTE, UNA BITÁCORA DE VIDA

Hace aproximadamente 17 años, durante mi adolescencia conocí a un joven de tez morena, cabello lacio, estatura baja y complexión delgada. Era una persona tranquila, introvertida y tímida, le apodaban “*Arte*”. Él acompañaba a Francisco, mi amigo de la secundaria. Nos dirigíamos al centro de la ciudad, a un lugar llamado la cancha Morelos, donde varios jóvenes se reunían a patinar. Aquel día no lo traté mucho, pues fue algo ocasional, no supe su nombre, ni de dónde era. Años después vi su foto en un artículo de la revista “*Tatuarte*”, era aquél joven introvertido, solo que algo había cambiado, su expresión era otra y su apariencia también: en su rostro tenía diferentes aretes, uno en la ceja, otro en la lengua, labios y barbilla; su rostro denotaba seguridad y rebeldía, todo lo contrario a aquello que conocí. Hasta ese momento supe su nombre, su edad, a qué se dedicaba y de dónde era. Se trataba de *Alejandro Hernández Salazar*. El artículo hablaba de su afición por la modificación corporal y su habilidad para realizar la misma, era el principio de lo que hoy se ha convertido en una de las figuras más representativas del mundo de la modificación corporal en México, ya que a su corta edad figuraba en el medio.

Años después, vagando por Internet, tuve la fortuna de conocer a una chica de nombre Mayra. Ella se dedicaba a modelar, pero no era la típica modelo alta y plástica; por el contrario, era una modelo alternativa con tatuajes, cabello de colores, estatura baja y con un rostro que me pareció muy bello. Comenzamos a charlar y un día decidimos trabajar juntos, le hice algunos retratos, caminamos por las calles del centro de la ciudad buscando locaciones, ese día nos hicimos buenos amigos y tiempo después me volvió a buscar, me hizo una propuesta la cual consistía en trabajar para un estudio de tatuajes de nombre *Inked Touch*. Con gusto acepté y al siguiente fin de semana fui al estudio, se encontraba en el centro de la ciudad, en “*Plaza de la mujer*”, un lugar donde hay todo tipo de chacharas: aretes, ropa, lentes, hasta uñas de gel, y justo en el tercer piso se encontraba *Inked Touch*.

Al llegar al estudio busqué a Mayra con los ojos, me había comentado que trabajaba en ese lugar; al voltear sentí su mirada y con una seña me invitó a pasar. Al entrar había diferentes personas, unos tatuando, otros esperando, otros solo mirando, aquel

espacio tenía características particulares: el sonido de las máquinas, y un olor muy parecido al de un hospital. Había agujas, tintas, mesas y sillones plastificados, solo observaba a las personas pues algunos hacían gestos seguramente de dolor, otros se veían contentos, supongo que aquella sensación los hacía sentir bien, este lugar era una fábrica de dolor placentero. Fue entonces cuando conocí al dueño del estudio: un joven de tez morena con tres puntos rojos en la frente, aretes, cicatrices y tatuajes en la cara, me pareció extraño e interesante, quería saber qué significaban esos símbolos marcados en su rostro; sin embargo, me limité a saludar: Hola, mi nombre es Julio, vengo a tomar las fotos.

El dueño se presentó: Hola, mi nombre es Alejandro, pero todos me llaman Arte. Me explicó de qué se trataba el trabajo y lo que necesitaba, estuvimos platicando un largo rato, su cara se me hacía familiar, pero no lograba recordarlo, comencé a tomar algunas fotografías del lugar hasta que de pronto recordé, vino a mi mente el rostro de aquel joven, ¡era sin duda él! Habían pasado muchos años, y claro, su cara había cambiado, le pregunté si conocía a Francisco de la 2000, de inmediato contestó que sí, empecé a contarle ese recuerdo, platicamos de muchas cosas, lugares, música y momentos, era como volver a aquella época. Ese día acabé mi trabajo, ya era algo tarde, me despedí de Mayra y Alejandro, pero surgió en mí una inquietud de algún día poder hacer algunos retratos con ellos.

Tiempo después supe que Mayra ya era novia de Alejandro, que estaba embarazada y que tendrían una niña. Un día recibí un mensaje en el que Mayra me pedía que le hiciera una sesión de fotos ya que la bebé había nacido. Al llegar al estudio me sentí emocionado, me daba gusto volver a verlos, preparé mi equipo e instalé mis luces. Ellos prepararon a la bebé, su nombre era Itzury, al ver a la pequeña pude notar el gran parecido con sus padres: los grandes ojos de su madre y los rasgos faciales de su padre.

Comenzamos la sesión e hicimos algunos retratos, este era un momento importante para ellos y yo debía conservarlo. Seguí trabajando con ellos cada que me llamaban, trataba de estar presente pues había algo que me atraía; no era solo trabajar por

dinero, me gustaba documentar a esta familia pues era una historia que estaba comenzando. Un día decidí darle forma a lo que estuve haciendo durante un año, indagaba al platicar con Alejandro acerca de cómo había sido su vida, y cómo es que se había dedicado a la modificación corporal.

Alejandro narraba que creció en el barrio, en una colonia muy conflictiva de nombre Ciudad 2000, se encuentra a las orillas de la mancha urbana, donde predominan los condominios. La 71 es una avenida principal, una línea imaginaria y divisoria entre un barrio y otro. Por las mañanas los obreros se dirigen a la zona industrial, las amas de casa acompañan a sus hijos a la escuela; en las tardes los niños comienzan a jugar a las canicas, al trompo y al fútbol. En las noches todo cambia: la colonia se transforma, es peligroso pasear por las calles y, aunque los problemas abundan, siempre encontrarás una Virgen de Guadalupe en la fachada de algún edificio, vigilando las calles, pues no está de más rezar.

El barrio vive y se vive en el barrio, pues al caer la noche las pandillas se empiezan a juntar, cada andador es un punto de encuentro, no falta aquel que se quiere atizar. Ya pasadas las 11 de la noche entre gritos, petardos, piedras y palos, las pandillas corren de un lado a otro, y como de costumbre la policía llega al final. Este es el barrio de la *ciudad 2000*, donde Alejandro vivió y creció con su familia: su papá, Don Alejandro Hernández, su mamá, Doña Zita Salazar García, y sus dos hermanos, los gemelos Luis y Jesús. En este lugar han pasado gran parte de sus vidas, fue este lugar que inspiró la imaginación de quien sería un futuro artista del *bodyart* y modificador corporal, solo que para ese momento ni siquiera el mismo Alejandro lo sabía.

En una de las tantas pláticas que tuvimos, Alejandro expresaba que en los años 90 las pandillas no eran lo que son ahora en su barrio, ya que anteriormente los jóvenes se reunían en las canchas con sus grabadoras, escuchaban a Iron Maiden y hacían fogatas; no como ahora que escuchan reggaetón, venden drogas y se matan entre sí. Alejandro comenta: Recuerdo haberme divertido como nunca, crecí en las calles jugando con los demás niños, jugábamos a las canicas y al trompo; hubo momentos

malos, muchos de mis amigos fueron creciendo y de igual forma desapareciendo, unos murieron en peleas pandilleriles y otros los mataron por andar en malos pasos. En la escuela viví momentos difíciles, pues siempre me molestaban de niño, me golpeaban, se burlaban de mí y me ponían apodos, eso me hizo hacerme a un lado; mi padre intentó que me defendiera con artes marciales, pero esa no era la forma...

Alejandro logró afrontar estos traumas en la infancia mediante el dibujo, escribía letras, soñaba con tener una pandilla, era lo que había en el barrio y, claro, tener una novia. Dedicaba gran parte de su tiempo a dibujar en sus libretas, siempre había un espacio para dibujar y pintar; si no era la libreta estaba la pared del edificio o la banquetta, cualquier lugar era bueno para plasmar un poco de arte en las calles. Alejandro creció en la escuela *Manuel José Othón* con calificaciones regulares 7, 8, 8.5, fue hasta la secundaria donde comenzó a meterse de lleno al *graffiti* ya que conoció a personas con los mismos gustos, esto impulsó a que mejorara su técnica; posteriormente comenzó a tener sus primeros contactos con las drogas, los solventes, la marihuana y las pandillas, fueron momentos difíciles pero también de aprendizaje, ya que en la escuela no todo era solo dedicarse al dibujar, también aprendió computación, un poco de inglés, y tuvo sus primeros libros.

Poco a poco se fue alejando de la violencia y del pandillerismo, tenía que salir del barrio. Fue entonces, con la música y el skateboarding, que logró apartarse de las pandillas. Años más tarde se convertiría en el perforador del barrio. Alejandro cuenta como comenzó a experimentar en su cuerpo: Empecé con un alfiler a perforarme la ceja y el labio, la primera vez que me perforé la ceja casi me sale en el párpado y me la tuve que quitar, fui el primero que se perforó la lengua, mi madre decía “*se te va caer, se te va pudrir*”. Este fue el principio de su carrera, así comenzó a pinchar a varias personas con agujas y alfileres para ponerles aretes.

Alejandro solo pudo llegar al segundo grado de secundaria, nunca concluyó sus estudios debido a las problemáticas en las que había estado metido por su relación con las pandillas. Continuó con lo que mejor sabía hacer: dibujar y perforar. Así surgió

su apodo “Arte”, todo se fue dando, nunca tuvo algún curso o clase, y eso no fue una limitante en su vida para poder llegar a donde se encuentra hoy en día. Arte tuvo la necesidad de moverse al centro ya que había diversidad, existían otras tribus urbanas como los raperos, punks, darks, skatos y grafiteros; tenía que salir de una u otra forma del barrio, conocer otros mundos y a otras personas, él sabía que si se quedaba en su barrio no iba a avanzar.

El sueño de todos los padres en aquel entonces era que sus hijos llegaran mínimo hasta la preparatoria para acabar trabajando en la zona industrial, eso le parecía absurdo. Buscó la forma de trabajar dedicándose a todo lo que dejara algo de dinero, como cantar en los camiones y hacer tatuajes de henna. Empezó a pedir trabajo en los estudios de tatuaje que había en la ciudad pero le fueron cerrando las puertas, hasta que un día alguien le dio la oportunidad, pero como todo buen adolescente, cuenta que no la supo aprovechar y fue despedido.

Días después Alejandro consigue un empleo como ayudante de albañil, esto le permitía juntar algo de dinero, ayudar a su familia y poder comprar revistas, asistir a exposiciones de tatuaje, y a las convenciones en las que pudo conocer gente del medio. Se empezó a relacionar y al poco tiempo decidió irse de casa, probar suerte, empezar una nueva vida en Saltillo, Coahuila pues había sido invitado a trabajar a un estudio donde comenzaría su carrera formal. Comenta Alejandro: Me fui meramente por que ya estaba harto de estar aquí, trabajaba por amor al arte y lo más triste era que acababa de fallecer mi novia, ya no tenía nada qué perder; pasaron tres meses de haberme ido, tenía que ganarme la vida, salir adelante sin mi familia, enfrentarme al mundo; esto me hizo cambiar, pasé de ser un muchacho serio, tímido e introvertido, a ser un joven con decisión y que trabajaba haciendo lo que más le gusta.

En el estudio de tatuajes en Saltillo no todo era bueno para Alejandro, la paga era mala: mientras que en el estudio cobraban 200 pesos por perforación, a él le daban 30 pesos y al poco tiempo tuvo varios conflictos con el dueño, la cosas se pusieron mal, Arte tuvo que salirse del estudio antes de tiempo y para su buena suerte días después conoció a un perforador apodado Pájaro, quien por azares del destino le propuso ir a

Monterrey a trabajar por unos días. Alejandro se puso a vender las pocas pertenencias que había hecho en Saltillo para comprar su boleto de avión, la aventura comenzaba. Al llegar a Monterrey tuvo la suerte de estar en uno de los mejores estudios llamado Ritual Tattoo, allí realizaba el aseo.

Tiempo después, César, el dueño del estudio, le compró un boleto hacia Ensenada, Baja California, para que fuese al estudio Epicentro. Su suerte empezó a cambiar, pues por primera vez vio el mar, esto fue un suceso que marcó su vida. De estar en el barrio en Ciudad 2000, pasó al extremo del país y pudo contemplar el mar y las estrellas, a partir de este momento se tatuó el rostro con un una ancla y una estrella como símbolo de gratitud. Arte expresa sobre esto: La primera vez que vi el mar, en mi mente se quedaron grabadas las estrellas, quería llorar de felicidad, quería contarle a mi mamá y hermanos; jamás pensé subirme a un avión, mucho menos ir a los Estados Unidos y ganar dinero haciendo lo que me gusta...

Fue así como Alejandro comenzó su trayecto y carrera como modificador corporal, asistiendo a exposiciones, convenciones y eventos relacionados al tatuaje y al bodyart. Después de Baja California estuvo en los Ángeles, allí trabajó por un tiempo y comenta que: En aquel tiempo las personas que eran de nacionalidad mexicana se tatuaban el estado donde vivían, en mi caso yo me tatué L.A. por que era el primer lugar que pisé de los Estado Unidos. Este tatuaje lo realizó *Herick Maldonado* de **“Spooky Tattoo”**.

Este fue el comienzo de un viaje que continuó en diferentes ciudades y países como: San Luis, Río Colorado, Sinaloa, Sonora, Guadalajara, Tamaulipas, Costa Rica, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, El Salvador, Perú y Estados Unidos. Durante su camino fue conociendo gente e hizo buenas amistades, estos viajes forman parte no solo de su memoria, son experiencias que lo acompañan en la piel, pues en cada lugar que visitaba se terminaba tatuando, creía que era una forma de agradecer y a la vez de llevarse una parte de ese lugar con él. Se fue profesionalizando no solo en el *body piercing*, sino que comenzó a realizar otras prácticas como la *escarificación*.

Esta última consiste en marcar la piel con cortes de bisturí formando figuras y al cicatrizar queda lo que se llama esscarificación. Esta y otras prácticas poco comunes se popularizaron en México, pocas personas las realizaban y Arte era uno de ellos.

Arte se fue dando a conocer no solo en su ciudad natal, si no en varios estados de la república Después de viajar por un largo tiempo decidió regresar a casa, ya no era aquel chamaco tímido e inseguro; los lugares, experiencias y personas lo habían cambiado, estaba madurando, era hora de volver a casa y compartir con su familia todas aquellas aventuras que había vivido a lo largo de eso años, poder contarles cómo era viajar a otro país, cómo era volar, como era el mar y, lo más importante, cómo era vivir y trabajar haciendo lo que más le gusta.

Al regresar a San Luis Potosí, decidió comenzar un proyecto que lleva por nombre *Inked Touch*, su propio estudio de tatuajes y perforaciones, había trabajado suficiente para alguien más y era el momento de emprender el camino solo. El estudio se encontraba en la segunda planta de la plaza de la mujer, un local pequeño con una vitrina en la que se podían apreciar diferentes piezas: aretes, expansores, implantes y todo tipo de accesorios. A penas y cabían en el pequeño local pero aún había espacio para poder tatuar; la cultura del tatuaje había cambiado y poco a poco fue creciendo este negocio, enseñó a sus hermanos a trabajar, les compartió conocimiento, todas aquellas experiencias aprendidas y les enseñó a perforar y modificar.

Años después su padre Don Alejandro se unió al equipo. Es extraño cómo ocurren las cosas: lo que un día sus padres habían rechazado, hoy en día les daba la oportunidad de volver a trabajar. Durante su camino ha conocido gente que lo ha apoyado en su carrera profesional, creando fuertes lazos de amistad, apropiándose de estos momentos, lugares, vivencias. y Esas experiencias se fueron reflejando en la piel, en los tatuajes; momentos importantes y trascendentales, que son símbolo y reflejo de una conquista no solo territorial sino espiritual y de auto-descubrimiento.

Tal y como lo manifiesta *Le Bretón* (2013), **“La piel es una frontera simbólica entre los adentros y el afuera, entre el interior y el exterior, entre uno mismo y el otro, es una especie de intervalo: marca el límite cambiante de la relación del individuo con el mundo”** (pág.8). El cuerpo a su vez funciona como una bitácora en la que las cicatrices, marcas y símbolos dan fe del trayecto recorrido, cada uno de estos tatuajes posee características físicas que hablan de una cultura, un lugar y un tiempo; una multiculturalidad que se va trazando y que queda plasmada en el cuerpo como bitácora de múltiples acontecimientos.

Le Breton (2013) también señala que **“La escritura del cuerpo es también memoria de la piel, narra los momentos señalados en la vida del individuo: sus hazañas como cazador, pescador, guerrero, etc.”** (pág.14).

1.1 El cuerpo y el tatuaje como bitácora de un viaje

9:30 p.m. caminaba por la avenida Carranza rumbo al estudio *Inked Touch*, habíamos quedado de platicar un rato sobre la historia de vida de Alejandro, tomar algunas fotos de los tatuajes de su cuerpo. A lo lejos se observa una luz verde, los camiones empiezan a pasar vacíos, algunos locales de la plaza están por cerrar, la música se escucha cada vez más cerca, es el bar que está frente al local y con el sonido del rock se empieza a llenar. Afuera del Inked se encuentran varios sujetos fumando, escucho una voz:

–¿Que tranza mi Julio, cómo andas?

Al voltear veo al “*Cadáver*”, es el encargado del mostrador del estudio, me acerco a saludar a la banda, les pido un cigarrillo y me pongo a cotorrear. Mi presencia ya no les molesta, pues recuerdo que hace un año era un extraño, les incomodaba mi presencia, me la pasaba tomando fotos mientras platicaba un rato, cualquier pregunta era buen pretexto para poder acercarme para hacer un retrato o solo documentar su trabajo. Poco a poco fui conociéndolos, les cambiaba fotos por unos minutos de su tiempo, les preguntaba cosas sobre su trabajo, un poco de su vida y de cómo habían conocido a Alejandro.

Al entrar al estudio me encuentro con “*Kom*”, estaba tatuando, lo saludo con un silbido pues no quiero incomodar. Al llegar al cuarto de perforaciones y tocar la puerta, se escucha una voz que dice pásale, al entrar veo Alejandro y Mayra los saludo, algo raro hay en May, se nota cansada, se sienta a ver su celular, sabe que esto va para largo pues Alejandro es una de las personas con las que puedes hablar de cualquier cosa y por más mínima que sea, se extiende. Instalo las luces, el ciclorama, pongo mi celular a grabar y le doy la señal. Alejandro relata cómo le hicieron uno de los tatuajes de la frente, el de los tres puntos rojos.

–Este tatuaje originalmente es un branding, me lo hizo Roberto del estudio *In Jah Jah* en Saltillo Coahuila, el retoque de tinta roja me lo hizo Luis Hidalgo en Ensenada Baja California. Casi todos los tatuajes de mi cara han sido elección mía, no tengo las fechas muy presentes, pero recuerdo momentos, llevo un orden cronológico en base a cada uno de los tatuajes.

Hice un acercamiento en su rostro con mi cámara, enfoqué esos tres puntos rojos que hacían énfasis en su rostro, era extraño por que después de haberlo tratado tanto tiempo apenas había prestado atención en ellos, quizás por que tiene demasiados tatuajes y la convivencia. Esos tres puntos y las líneas en su cara parecen una ruta trazada que dibuja un mapa con relieves, texturas y montañas; las líneas son los trayectos recorridos y los puntos las paradas. Charlamos sobre sus tatuajes y al fotografiar su cara me percaté de otro tatuaje que me llamó la atención, así que le pregunté qué querían decir los tres triángulos en su barbilla.

– Este tatuaje tiene ya muchísimos años y fue hecho por Jorge, hermano mayor de Nahual en *Wirikuta Tattoo*, la parte trasera que complementa el tatuaje simula una rana, lo cual fue idea mía (...)

La rana representaba para él un impulso, una forma de ir avanzando simbólicamente, pues a lo largo de su vida había pasado por diferentes pruebas y había salido adelante, superándose. Algunas de las figuras en su rostro tenían que ver con el número tres, ya que él tiene la creencia de que ese número representa la Santísima Trinidad ; el padre, el hijo y el espíritu santo.

Habían pasado ya unas horas, Alejandro seguía en la plática y explicaba hasta el más mínimo detalle de cada uno de sus tatuajes, Mayra estaba cansada así que decidió ir a casa; cadáver y los demás comenzaron a irse antes de que el camión dejara de pasar. Mientras yo observaba los tatuajes, noté la diversidad estética, se apreciaban diferentes colores, tamaños, estilos y técnicas. Me atrajo un tatuaje en su nuca, decía “*Quilmes*”, era de color azul en degradado, me pareció extraño pues sabía que “*Quilmes*” era una marca de cerveza, al preguntar sobre ese tatuaje efectivamente se lo había realizado en su paso por Buenos Aires, Argentina, porque le gustaba esa marca de cerveza, era como llevar una parte de aquel país consigo no solo en la piel. Era un buen recuerdo pues comentaba que había asistido a una convención de tatuadores y perforadores en donde conoció a gente muy amable de diferentes partes del mundo, en especial a uno de los más importantes exponentes del *body Art* apodado “*Rata*”.

Alejandro viajó por varios países gracias a las convenciones de Tatuajes y Body piercing entre los cuales tuvo la fortuna de estar en Estado Unidos, Costa Rica, Venezuela, Perú, Brasil, Colombia, El Salvador y Panamá. Cada lugar que ha visitado ha ido dejando buenos recuerdos, amistades y momentos especiales, estas marcas en la piel son vestigios de los viajes y acontecimientos vividos a lo largo de su carrera, ha ido recorriendo un camino que hoy en día continua, tanto el tatuaje como el body art en su cuerpo dan fe de cada una de las historias y hazañas de vida.

La marca en la piel hace replantear todas aquellas experiencias, lugares e instantes vividos a través del tiempo en el que una imagen en la piel hace referencia a cada uno de los momentos que forman parte de nuestra historia, pues los recuerdos son una forma de poder retroceder en el tiempo, volver a vivir ese momento con imágenes que perduran en la mente, y de las cuales solo quedan vestigios en la cicatriz en la piel.

1.2 Cuerpo y territorio

A lo largo del tiempo el cuerpo ha ido evolucionando, tomando diversos significados, es prueba de la existencia humana, un vehículo proveedor; a partir de nuestro cuerpo se nos identifica con una lengua, una cultura y una raza. El cuerpo no solo es fisonomía, es ideología, es identidad, es la combinación de lo tangible y lo intangible. *Turner (citado en Reisfeld, 2004)* opina que el cuerpo es aquello que encarna al hombre y le presta arraigo concreto a su existencia. No sólo se tiene un cuerpo, también se es un cuerpo.

El cuerpo es significado y significante por el hecho de existir, es leíble e interpretable por cada una de las características físicas que lo componen. El color de piel, ojos, cabello, estatura y rasgos faciales, hacen, en conjunto, a cada individuo único e irrepetible. La piel es parte fundamental que funciona como cubierta, una barrera hacia el exterior que oculta nuestro sentir y pensar, refleja emociones y sensaciones. Según *Le Breton (2013)*:

Frontera simbólica entre los adentros y el afuera, entre el interior y el exterior, entre uno mismo y el otro, es una especie de intervalo: marca el límite cambiante de la relación del individuo con el mundo; Superficie sobre la que se proyectan significados, encarna la interioridad: es el camino que conduce a lo más hondo de uno mismo. (p. 8).

La piel tiene la capacidad de almacenar memorias, lugares, personas, momentos íntimos y recuerdos; algunas de esas marcas son hereditarias, otras surgen accidentalmente y otras son intencionales como ocurre con los tatuajes y modificaciones corporales, pues forman parte de la identidad; no solo porque son cicatrices o imágenes visibles, sino porque nos hablan de una historia, de una época, de un momento particular. El tatuaje es solo una cicatriz o una ralladura, habla de una forma de pensar, es una marca para toda la vida de carácter cultural, ideológico y social. Según *Le Breton (2013)* **“La piel es lugar donde se fabrica la identidad. Tanto es así que las marcas añadidas deliberadamente se convierten en signos de identidad que se lucen sobre la propia carne”** (p. 9).

El tatuaje es una marca geográfica que se realiza en un lugar, tiempo y espacio determinados, se marca en la piel, como si fuera un pergamino de la antigüedad en el que se va trazando de un punto a otro una ruta, marcada por cada una de las vivencias y experiencias personales, en forma de imagen, un retrato, quizás letras u obras de arte. Los tatuajes reflejan nuestro sentir y pensar, hablan desde lo más profundo de nuestro cuerpo, convirtiéndolo en un lienzo que con el tiempo va formando una cartografía o un mapa, el cual habla de la historia de cada individuo y de la conquista del territorio recorrido. Tal como indica *Trosman (citado en Le Breton, 2013)*, la piel es una “**cartografía**” de nuestra relación con el mundo.

1.3 El tatuaje y la modificación corporal en la contemporaneidad

Desde el neolítico hasta la era de Instagram con millones de visitas diarias, el tatuaje destaca por su fuerte e imponente presencia. Desde la antigua Polinesia hasta las estrellas de rock, las marcas de tinta en la piel han sido por excelencia la representación de la individualidad, la transgresión y la temporalidad. Quizá durante las conquistas, en la era de los piratas, se difundió la atemorizante idea de que todo portador de tatuajes era intrínsecamente un aventurero, un criminal o un bandido. Se trataba de una era del tatuaje en que el simbolismo equivalía a una estructura preexistente de estatus con significados muy definidos.

El portador moderno de un tatuaje dista mucho de ser un guerrero atemorizante o un preso en alguna cárcel siberiana. La motivación que lo orilla a someterse a dicho procedimiento, casi ritual, es inmensamente diversa y en constante evolución. Quizá el vínculo con la tinta sobre el cuerpo sea más emocional e íntimo que nunca. Desde la normalización, y por ende, sanitización de la práctica en el siglo XX, el tatuaje se convirtió en una práctica estética casi por sí misma, y se adjudicó un lugar importante dentro de la cultura popular.

En el mundo contemporáneo, durante los grandes movimientos sociales de mediados del Siglo XX, el tatuaje se convirtió en uno de los estandartes de la contracultura. El movimiento hippie, el punk, el heavy metal y en décadas posteriores, el hip hop, son algunos ejemplos. Si bien una cicatriz o una marca de nacimiento serían una especie de geología del cuerpo, el tatuaje sería una arquitectura, un testimonio voluntario y premeditado de un aspecto individual o social que se desea portar en la piel.

El tatuaje es casi imposible de deslindar de una intensa carga simbólica, de significados profundos y arraigados, como escalas en el trayecto de vida de la persona. Y es el aspecto ritualístico, el paso a través del dolor (el elemento compartido dentro de todos aquellos tatuados sin importar la época o la temática), lo que termina de delimitar esa experiencia como una memoria de por vida. Si anteriormente la poética del cuerpo se expresaba a través del movimiento, por ejemplo, en la danza, se da un paso en el lenguaje corporal de lo performativo a lo estrechamente visual.

Sin duda las emociones son el gatillo emocional que en gran parte impulsa la realización de un tatuaje y en parte esto puede determinar su estilo, extensión y visibilidad. El recordar a un familiar fallecido, la superación de una prueba, la representación de una amistad o una relación amorosa, hasta la afición a un equipo deportivo o una mascota, diseños abstractos, etc. Es extenso el universo del tatuaje y es propio decir que la mayoría de sus portadores admiten que existe una evolución en el proceso de su creación que va frecuentemente de la mano con la madurez en la propia apreciación estética.

Más allá de las connotaciones sociales y sus matices ideológicos y estéticos, el tatuaje se mantiene como una transgresión, no tanto en el contexto agresivo que le era inherente; sino como una reivindicación de la libertad propia y sin temor a la exhibición. A pesar de pasar de ser una tendencia underground a ser cada vez más parte del mainstream, éste se conserva como una pieza íntima y única en un mundo de constante e infinita reproducción global de imágenes y sentido.

CAPÍTULO 2

FOTOGRAFÍA, RETRATO Y TATUAJE COMO HERRAMIENTA PARA BITÁCORA DE VIAJE

2.1 La fotografía, una forma de recordar

**2.2 El blanco y negro en el retrato
fotográfico**

2.3 Fotografía y tatuaje, una analogía

2.1 La fotografía, una forma de recordar

La fotografía es una forma de poder capturar la realidad, resguardar un momento para la eternidad, es un medio para poder viajar en el tiempo y recordar un acontecimiento; la fotografía tiene diferentes significados e interpretaciones según como se mire. *Shore (2009)* nos dice que la fotografía puede ser vista en un nivel físico como una base de papel, plástico o metal recubierta con una emulsión de sales metálicas, mezcladas con tintes vegetales o metálicos, en este punto el autor hace un análisis descriptivo sobre el objeto físico y nos habla de que una fotografía tiene vida propia en el mundo, puede guardarse en una caja de zapatos o en un museo, puede reproducirse con fines informativos, publicitarios y lucrativos. Asimismo, puede también contemplarse como un objeto práctico o como una obra de arte. Finalmente, el significado le será atribuido según el contexto en que se encuentre. En la antigüedad, el ser humano tenía la necesidad de capturar momentos, lugares, personas y sucesos con la finalidad de conservar la memoria tanto individual como colectiva para dar fe de los acontecimientos ocurridos.

Comenta *Bresson (1932)* que *“De todos los medios de expresión. La fotografía es el único que fija el instante preciso. Jugamos con cosas que desaparecen y que, una vez desaparecidas, es imposible revivir” (pág.19)*. La conservación de las imágenes ha podido ayudar a ilustrar acontecimientos y dar veracidad a los mismos. Hoy en día, gran parte de la historia es recordada gracias a la fotografía, funciona como referente visual, facilita la interpretación y la comprensión de la época, el suceso ocurrido y la historia.

La fotografía es una disciplina analítica de todo lo que vivimos hoy en día, es una herramienta que permite mostrar el entorno desde nuestra perspectiva, donde la realidad se convierte en nuestro material de trabajo. *“Si para un cuadro el pintor parte del lienzo blanco, el fotógrafo parte del caos del mundo”* tal y como lo menciona *Shore (2009)*.

El hecho de fotografiar va más allá de capturar un momento para su conservación y contemplación, a simple vista puede parecer una acción sencilla pues muchas personas

creen que solo se observa por el visor, se enfoca alguna persona, lugar u objeto, y se dispara. Pareciera que todo lo hace cámara, pero hablando desde un punto de vista filosófico y artístico, tal y como menciona Bresson (1932):

Fotografiar es retener la respiración cuando nuestras facultades se conjuntan ante la realidad huidiza; es entonces cuando la captación de la imagen supone una gran alegría física e intelectual. Fotografiar es poner la cabeza, el ojo y el corazón en el mismo punto de mira (*pág. 11*).

Fotografiar es estar en conexión con nuestro entorno y con las personas, es encontrar un punto de equilibrio entre lo visual y lo emocional; tener cierta sensibilidad antes de disparar, es cuestión de analizar y ser paciente al abstraer ese momento específico de la realidad. Se trata de una forma de conservar la memoria, permite regresar una y otra vez al pasado para así contemplar, estudiar, visualizar e interpretar todos aquellos momentos vividos en un tiempo determinado. La fotografía es poder recordar.

En la actualidad la fotografía juega un papel muy importante en nuestras vidas, se encuentra presente en todo momento, en las calles, la televisión, Internet, los libros, las revistas, espacios públicos, vemos miles de imágenes en el transcurso del día gracias a las nuevas tecnologías ya que la información viaja en segundos. Sin embargo, lo que muchas veces vemos es contaminación visual: se captura el momento, se vive el presente sin reflexionar en el pasado o cuestionar sobre el futuro, ese instante preciso ha dejado de ser trascendental, la fotografía se ha convertido en algo efímero y banal, perdiendo su valor físico, dejando de lado lo verdadero, lo real y lo espiritual.

2.2 El blanco y negro en el retrato fotográfico

La fotografía comenzó en el blanco y negro, una imagen en tonos monocromáticos, la cual podía representar una parte de la realidad mediante la luz, un punto de vista muy particular en escala de grises. Se popularizó gracias a la precisión y similitud que esta tenía con la realidad; en un principio solo la nobleza tenía acceso al retrato, pero con el paso del tiempo, se experimentó con diferentes materiales emulsionados con sustancias fotosensibles como placas de vidrio, papel, cuero y madera.

Con los avances tecnológicos y científicos, la fotografía se convirtió en un medio más accesible, empezó a tener gran demanda entre las personas, con el tiempo los fotógrafos empezaron a tener la necesidad de expresar su sentir y ver a partir de dicha técnica. *Freeman (2006)* escribe que *“El blanco y negro tiene un lugar asegurado en la historia. Reinó en el primer siglo de vida de la fotografía y ha mantenido lo que muchos fotógrafos consideran su pureza básica como un medio formal de expresión” (pág.6).*

La fotografía en blanco y negro se ha mantenido hasta nuestros tiempos, no ha sido desplazada por la incursión del color; por el contrario, tomó otro sentido, hoy en día ver una fotografía en escala de grises remite a otra época, genera una sensación de antigüedad, habla de un momento pasado y es un gran medio de expresión artístico.

El retrato fotográfico ha sido una herramienta de gran valor a lo largo del tiempo, pues la mayoría de las personas busca inmortalizarse a través de la fotografía, es una forma proyectarse hacia los demás, es la prueba de la existencia y del egocentrismo en la actualidad. *Freund (1974)* manifiesta que *“la imagen responde a la necesidad cada vez más urgente en el hombre de dar una expresión a su individualidad”.* (p.8).

El hombre por sí mismo tiene la necesidad de ser expresivo a través del lenguaje corporal, al momento de saber que está siendo fotografiado se postra ante la cámara, se inmoviliza y comienza a posar denotando seguridad.

El sujeto se vuelve consciente de la acción y colabora en el proceso fotográfico para la creación del discurso, la conservación del momento y la abstracción de la realidad, tal y como menciona Salas (2015), *“El creador o creadores codifica(n) el mensaje; el observador lo interpreta y contribuye a la construcción del mensaje, es un copartícipe en la creación”* (pág.109). El llevar a cabo un retrato es todo un reto, ya que en principio existe la dificultad para conectar con el sujeto a retratar, y más si es un desconocido, pues se debe lograr ese vínculo de confianza y seguridad, poder compenetrar con la persona, ser paciente y perspicaz para poder mostrar en un retrato su identidad, sentir y actuar. Muchas veces en el retrato va implícita una parte del fotógrafo, su visión de la persona y la forma de magnificar e idealizar al retratado.

La Foto-retrato es una empalizada de fuerzas. Cuatro imaginarios se cruzan, se afrontan, se deforman. Ante el objetivo soy a la vez: aquel que creo ser, aquel que quisiera que crean, aquel que el fotógrafo cree que soy y aquel de quien se sirve para exhibir su arte (Barthes, 1980, pág. 34).

Convergen diferentes intereses en un retrato, en primera el sujeto retratado busca verse lo mejor posible; el fotógrafo captar el momento preciso del mejor ángulo; y el espectador se encarga de la acción contemplativa de la imagen. Estos tres puntos se entrelazan para generar un discurso, que puede abarcar lo artístico, lo documental, lo publicitario y lo social; el mensaje y su interpretación van a variar según la época, el contexto y el momento.

Los retratos fotográficos son resultado de experiencias capturadas, y la cámara es la herramienta ideal para producirlas. Participar en su creación permite establecer una relación con el mundo por medio de imágenes, objetos frágiles con valores de signo sin un significado inherente; fragmentos de apariencias que se ocultan o se exhiben abiertamente y se les atribuyen aspectos emocionales (Salas, 2015, pág.118).

El retrato es la remembranza de los momentos vividos de un sujeto, esas experiencias son las que enriquecen la imagen; lo importante en el retrato, no solo es el sujeto que aparece en ellas, sino las historias que están detrás de la fotografía y dan un significado a la misma. La fotografía de retrato está conferida de un valor sentimental que se basa en la nostalgia, se retrata en situaciones privadas de importancia socio-cultural como en bautizos, bodas, quince años, dando cierto estatus social al individuo. *Breson (1932)* comenta que la gente anhela perpetuarse en su retrato y le tiende su perfil a la posteridad; este deseo a menudo está entreverado de un cierto temor mágico: este deseo nos justifica (*pág.22*).

2.3 Fotografía y tatuaje, una analogía

Durante mucho tiempo se ha pensado que la fotografía funciona como medio para la reconstrucción de la memoria, debido a su capacidad de captar y abstraer una parte de la realidad al momento de disparar; se captura un momento que puede ser de interés particular: un lugar, una situación, un suceso o una persona. Estas imágenes se van convirtiendo en un recuerdo y, con el paso del tiempo, tienen un valor histórico que puede ser individual o colectivo. Es un medio a través del cual podemos viajar de un lugar a otro en espacio y tiempo. Al mirar una imagen fotográfica estamos viajando al pasado, a ese momento en el que fue tomada la imagen.

La fotografía permite pasar sólo una vez. Cuando uno vuelve a algún sitio rara vez tiene ganas de fotografiar. Para mí lo conocido, lo familiar, excluye casi completamente la fotografía, que es un medio de exploración y de viaje. Es en cierto modo como un coche o un avión, gracias al cual se puede llegar a un sitio. También gracias a la cámara fotográfica se puede llegar a un sitio (*Wenders, 1988, pág. 5*).

La fotografía es el testigo de múltiples acontecimientos históricos; la prueba fehaciente de hechos que van conformando la vida de una persona y de una sociedad. Al igual que la fotografía, el tatuaje revela historias de vida, relata las hazañas de un individuo, es una forma de poder recordar y capturar ese instante para siempre, de apropiarse a través de la imagen, de un lugar, una persona o un momento. Al fotografiar nos apropiamos de ese sujeto, lugar y momento, conservando el recuerdo tanto en papel como en la piel, tal y como lo indica *Sontag (2017)*:

Esas imágenes son de hecho capaces de usurpar la realidad porque ante todo una fotografía no es sólo una imagen (en el sentido en que lo es una pintura), una interpretación de lo real; también es un vestigio, un rastro directo de lo real, como una huella o una máscara mortuoria. (pág. 150).

Estas imágenes son permanentes, con el paso del tiempo se van deteriorando, lo que las mantiene vivas son las historias que hay detrás de cada una; todo aquello que las rodea para darle contexto y sentido. Tomar una fotografía es apreciar y mirar las cosas antes de que desaparezcan.

CAPÍTULO 3

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

3.1 Procedimiento metodológico del proceso creativo

3.1.1 Documentación sobre el tema

3.1.2 Mapeo de la piel

3.1.3 Entrevistas y toma fotográfica

3.1.4 Levantamiento preliminar de imágenes

3.1.5 Construcción del concepto visual

3.1.6 Ejecución del proyecto

3.2 Proyecto Fotográfico

3.3 Referentes visuales, obras relacionadas

3.4 Referentes artísticos

3.1 Procedimiento metodológico del proceso creativo

Para la elaboración de este proyecto, se llevó a cabo una investigación que inicia con la observación de los procedimientos de modificación del cuerpo. En mi afán por entender la práctica de estas técnicas, principalmente el tatuaje, hice un estudio biográfico basado en la vida de Alejandro. Conforme íbamos interactuando consecuentemente, desarrollé un procedimiento metodológico que consta de cinco pasos: la documentación escrita a partir de páginas web, libros y revistas, el mapeo de la piel que registra cada una de las marcas y símbolos en el cuerpo, la realización de entrevistas simultáneas a la toma fotográfica de registro, el levantamiento preliminar de imágenes y finalmente la construcción del concepto visual. A continuación se detalla cada una de las fases involucradas en el proceso metodológico.

3.1.1 Documentación sobre el tema

Se hizo una investigación exhaustiva de libros, revistas y medios digitales especializados en el tema del tatuaje; y se recaudó información con respecto a las cualidades e historia de estas prácticas para conocer los usos y costumbres que giran en torno a la modificación corporal.

3.1.2 Mapeo de piel

Se llevó a cabo el mapeo de la piel de Arte, segmentando el cuerpo en tres partes: cabeza, torso, brazos y piernas. Se hizo el registro fotográfico de cada uno de los tatuajes y se grabó en video la explicación de estos. Con esta información se obtuvieron datos importantes como nombres, fechas, lugares, significados y acontecimientos sobresalientes en su vida. En las páginas siguientes se muestran los tatuajes que se registraron durante el mapeo corporal y la explicación de cada uno, en palabras de Alejandro:

CABEZA
TATUAJE 1

Tres puntos de color rojo. Anteriormente fueron un branding; que es una técnica que consiste en una quemadura por electrocauterio, posteriormente como las quemadas no fueron tan visibles, surge la necesidad de hacérmelo con tatuaje y tinta en color rojo, que simboliza la alineación con la tierra, la luna, y el sol, es lo que tengo en la parte central en la frente. El branding me lo realizó Roberto, del estudio *In Jah Jah* de Saltillo Coahuila, el retoque de tinta roja en tatuaje me lo realizó Luis Hidalgo en Ensenada Baja California. Los tatuajes de mi cara son totalmente elección mía, no tengo la fecha en mente.

CABEZA
TATUAJE 2

Este diseño fue hecho a mano libre por Erick Maldonado en Ensenada Baja California, en el estudio *Epicentro*. Este artista me hizo el tatuaje pensando en llenar un espacio de mi frente cuando porque quería hacer una simetría en los dos espacios; él solamente hizo la primera parte, siempre pensando en la triada, el tres es un número muy importante para mí y el diseño fue idea de los dos.

CABEZA
TATUAJE 3

Estrella y ancla. Esto está basado en mi primer viaje en avión, donde alcancé a tener contacto con el cielo, simboliza las estrellas. El ancla la hice porque al lugar al que yo llegaba era un puerto y esa parte que está rodeada de mar, que es la Baja California Norte, tiene una tendencia hacia el tatuaje tradicional, el cual lleva consigo la insignia del ancla, un símbolo muy antiguo para los marineros. Tiene que ver con mi relación con el mar, lo realizaron Erick Maldonado y Luis Hidalgo del *estudio epicentro*, fue idea mía.

CABEZA
TATUAJE 4

Tres puntos. En este la intención fue dar la idea de simetría y se realizó en los dos lados de la cara, habla de las constelaciones que forman la puerta de orión y es parte de culturas milenarias. El lado derecho no complementa el lado izquierdo, solo es para crear una vista más estética, personal. El tatuaje lo realizo Luis Hidalgo en Ensenada Baja California, no recuerdo el año, la idea fue mía.

CABEZA
TATUAJE 5

Línea en el rostro. Es algo de lo más reciente, hecho por un artista peruano llamado Coryl Roel, basado en una película de anime llamada *Ghost in the Shell*, se me hizo interesante la historia en base al *ciborg-human* y decidí realizar en mi cara algo similar. Tiene una división en tres partes y una cuarta parte que sería un tercer ojo, al igual que tengo mi implante trans-dermal, me lo hizo un amigo de Inglaterra de nombre Justin Flight, ya hace algunos años.

CABEZA
TATUAJE 6

Flor. Realizada en mándala, es una costumbre de la India a base de círculos y manejo de proporciones áureas, se utiliza muchas veces con motivos de boda. Quise crear una flor con tinta blanca que resalte con el tono de piel morena, algo meramente estético. Este tatuaje lo realizó Aldo en la tienda *Inked Touch*, no recuerdo el año.

CABEZA
TATUAJE 7

Este tatuaje fue presentado en dos segmentos: uno compuesto por triángulos en base a mi creencia de la triada; ¿y el otro? Este tatuaje tiene ya muchísimos años y fue hecho por Jorge hermano mayor de Nahual en *Wirikuta tattoo*, la parte trasera que complementa el tatuaje simula una rana, eso fue idea mía, pero el diseño es de Jorge.

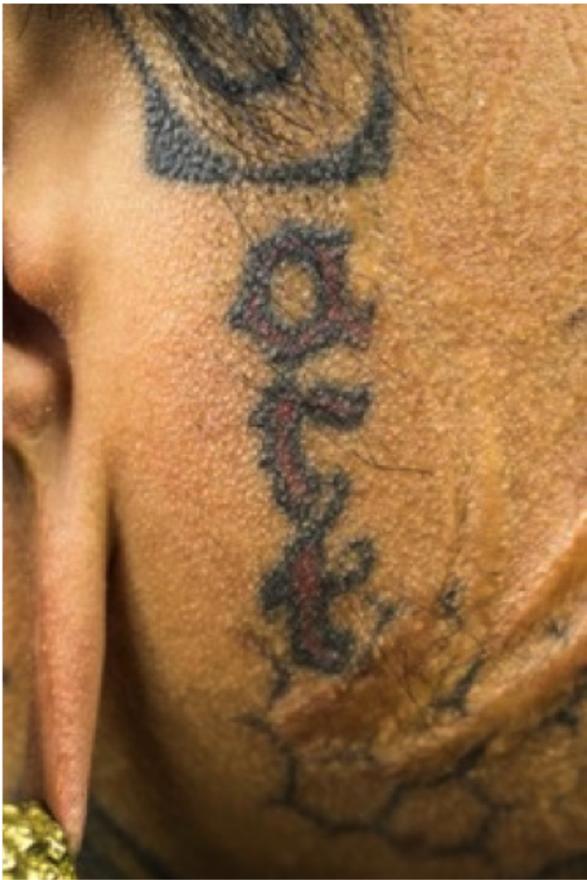
CABEZA
TATUAJE 8

El tatuaje del panal fue algo meramente estético, creo que es uno de los pocos tatuajes que he elegido por estética, por complementar algo que sentía me hacía falta, ahora no logro descifrar por qué un panal, me lo hizo un muy amigo mío: Tato Ramírez, en el estudio *Inked touch*, fue idea mía, a partir de una geometría ya existente.

CABEZA
TATUAJE 9

Mándala. En mi lado derecho, son las puntas de los pétalos de una flor. Este tatuaje fue hecho por Steven Cansino ya hace muchos años, se ha retocado ya más de tres veces, se realizó en Saltillo Coahuila en el estudio *So Ink*.

CABEZA
TATUAJE 10

Letras en la zona lateral derecha del rostro, en color negro y rojo, ya que son colores fuertes y sólidos, es la palabra ART, que es parte de mi sobrenombre. Me lo hice porque me gustó la idea y fue trabajada al estilo freehand por Steven Cansino en Coahuila, no tengo el año registrado.

CABEZA
TATUAJE 11

Letras Yael. Realizado por Erick Maldonado, es un artista chicano, hace mucho lettering con influencias chicanas y trabajó conmigo en el estudio en Ensenada Baja California. Este tatuaje fue realizado en honor al primer sobrino de la familia, un miembro muy querido por mí, por él me hice ese nombre, la idea fue mía y la caligrafía fue hecha por Erick.

CABEZA
TATUAJE 12

Cerezas. Es un tatuaje realizado por Martha Rosenberg, de sobrenombre Murder, originaria del D.F. El motivo de este tatuaje fue morbo por el hecho de hacérmelo con una mujer famosa y bonita, fue cuando empezó a cambiar el tatuaje y ser un poco más fashion, esta mujer era mi amiga y en una convención en el hotel Antares tuve la oportunidad de tatuarme con ella, el diseño es suyo y la motivación eran las ganas de tatuarme con ella.

CABEZA
TATUAJE 13

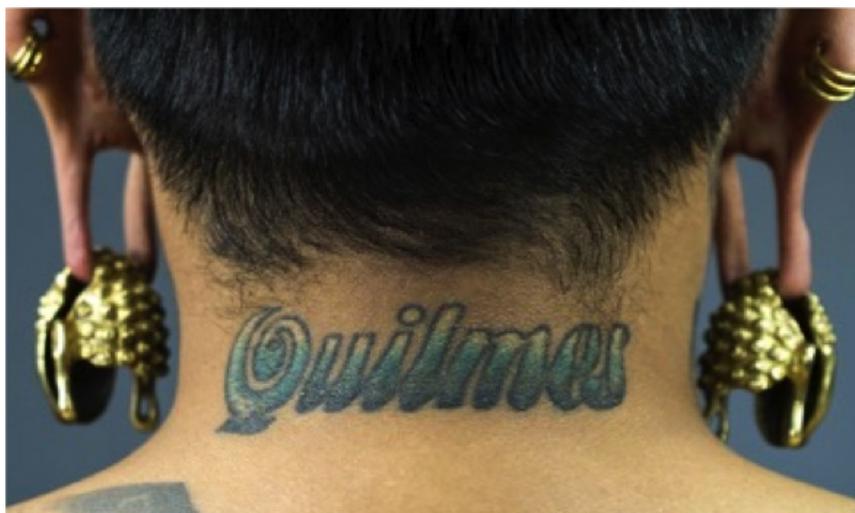
Payaso. Hecho por Steven Cansino hace mucho tiempo, el año no lo sé, pero fue en una convención en Querétaro, siempre tuve varias influencias del tatuaje japonés y tuvimos la idea de realizar un payaso al estilo chicano haciendo una fusión oriental entre el payaso tradicional del chicano art y la tradición samurái de la decapitación, la fusión de las dos culturas.

CABEZA
TATUAJE 14

Navaja. Realizado por Oscar Montes de California, hecho en San Luis Potosí, en una convivencia en el *estudio del Desierto*. Este artista es mi amigo y le pedí que me hiciera esta navaja, era el logo de la tienda epicentro, lugar donde cambió mi vida y mi perspectiva hacia el *body art* en general. Tiene mucho significado para mí.

CABEZA
TATUAJE 15

Quilmes. Es el logo realmente el original y basado en la cerveza Quilmes, me lo hice en Argentina, con Leonardo Tadey. Fue idea mía, Leonardo estaba algo desconcertado, fue en el estudio *La gárgola*, no recuerdo el año, tendría que ver mi pasaporte.

BRAZO
TATUAJE 1

El dedo es un ganchito de suspensión corporal. Hoy en día hay muchos estilos de ganchos, ese es uno de los primeros que se empezaron a utilizar, de una marca que se llama “*Sea Demon*”. Me lo hice con crew que se llama: la pandilla del gancho, alrededor del 2013 o 2014, Argus (Estado de México), en el Ajusco. Fue idea de ambos ponerlo así para que al doblar mi dedo hiciera la forma del gancho de suspensión, y tiene un significado muy grande ya que la suspensión corporal viene de la tribu de los *Dakota*. Ellos se suspendían del pecho, del lado izquierdo, hasta desprenderse de la garra de águila que era con la que quedaban conectados al cordón de un árbol, era como si volvieran a nacer de la madre naturaleza, como el renacimiento de una nueva persona.

BRAZO
TATUAJE 2

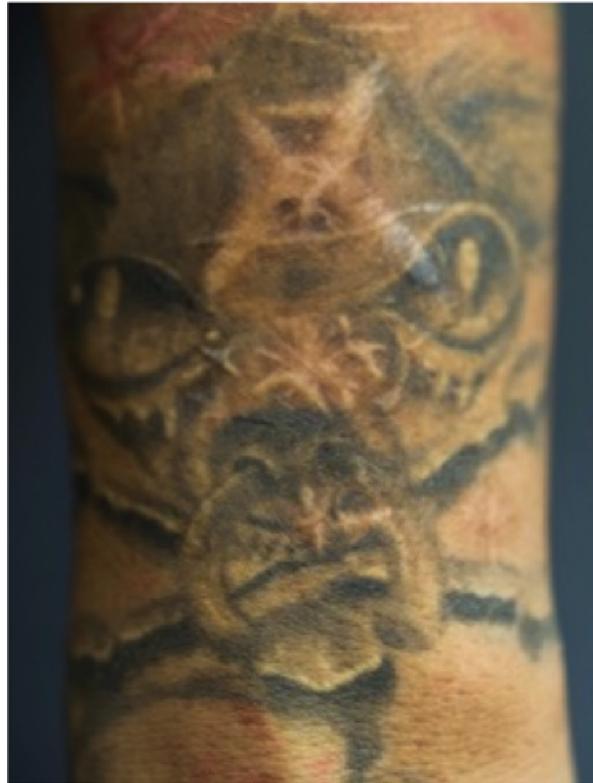
El nombre de “*Arte*” en mi puño. De chico ese era mi sobrenombre, me empezaron a llamar Arte, porque empecé a involucrarme en el graffiti y a muchas personas les gustaba mi trabajo, se me hizo original, aparte que el diseño todavía no lo terminé en el otro puño y tengo contemplado poner la palabra time por que el tiempo y el arte que son dos cosas esenciales en la vida; el diseño fue hecho por Erick Maldonado en Baja California en el 2009, en el estudio *Epicentro*, y fue con letras en estilo tradicional.

BRAZO
TATUAJE 3

La flor en el puño izquierdo es una cobertura de tatuaje, me habían hecho un rostro que no fue de mi agrado y me lo tapé en el 2008 o 2009 con Luis Hidalgo en Ensenada Baja California, en el *estudio Epicentro*. Es una rosa tradicional muy común en esos tiempos, lo primero que se me vino a la mente fue mi madre y me tatué la flor con su nombre, tuve uno de los viajes más largos, me desprendí de mi familia.

BRAZO
TATUAJE 4

El Chihuahua me lo hice en el 2006 o 2007, porque me encantan los perros chihuahuas. Me lo hizo Vampiro en la ciudad de Saltillo Coahuila, en el estudio *In Jah Jah* de mi amigo Roberto Mateos. Quise agregar los piercings para tenerlo tatuado en mi brazo, siempre quise tener una mascota, el diseño fue sacado de otro tatuaje y modificado por Vampiro y por mí.

BRAZO
TATUAJE 5

Las grecas que tengo en el brazo me las hizo una chica llamada Sandy en el 2013 aproximadamente, refieren a las pirámides, en ese tiempo quería todo un brazo geométrico, fueron los primeros diseños que me hacían con plumón, varios tribales y tradicionales.

BRAZO
TATUAJE 6

El nombre de Mónse fue como en el 2012, y fue la primera novia que tuve, ella tenía un hijo, una niña, y aprendí a valorar el amor de un niño hacia un ser humano, que es mucho más puro. Este tatuaje me lo hizo Jonathan Betancourt en *Inked Touch*.

BRAZO
TATUAJE 7

Lo realizó Erick Maldonado en “*Spooky Tattoo*”, quise representar un estado donde se dan gangas mexicanas, una ganga es una pandilla o una banda. Me lo hice en California en nombre del barrio mexicano en Estados Unidos, fue una influencia que todos los mexicanos se tatuaban el estado donde vivían y fue el primer lugar que pisé en los Ángeles, California.

BRAZO
TATUAJE 8

La realizó Steven Cansino, amigo mío y colaborador del estudio “*Arte o Pecado*”, en León, Guanajuato, en la primera Expo-Tatuaje. Para mí representa una libertad que no existe en todo su esplendor, es una Estatua de la Libertad que está golpeada, siempre va a haber un gobierno o sistema que controle al pueblo; este tatuaje fue para concursar en la *Expo Tatuaje* de León.

BRAZO
TATUAJE 9

Es el nombre de una ex novia con la que dure más años y ya tenía un hijo, era mi vecina cuando regresé a San Luis, según yo para quedarme, y me lo hice por un gran sentimiento que tenía hacía ella. Me tatuó Jocsán en el estudio *Balam Tattoo*.

BRAZO
TATUAJE 10

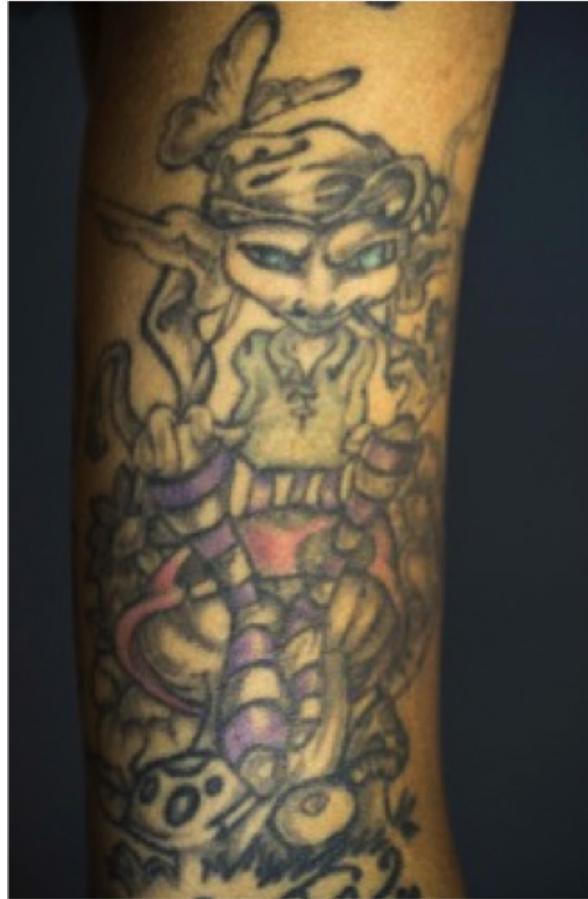
Me lo hice por diversión, hay unos huecos de piel limpia los cuales he estado rellenando con figuras cómicas que para mí representan el olvidarme un poco del estrés que llevo hoy en día al ser un microempresario, y tener que lidiar con muchas cosas del mundo real capitalista que te absorbe mucho tiempo y muchas cosas de la vida que te limitan, eso me hace recordar mi niñez y que podemos reír un rato en cualquier momento. Me lo hizo un amigo de León Guanajuato, le dicen Mimis, en el estudio de *Vudú Tattoo*, es la payasita de la hora de aventura.

BRAZO
TATUAJE 11

Me lo hizo mi esposa Mayra Esparza hace 4 años, cuando apenas empezaba a tatuar en la tienda. Le di trabajo como micro-pigmentadora, fue en una etapa en la que ella me hacía olvidar graves problemas de salud y psicológicos. El Finn y Jake es una de mis caricaturas favoritas que no tiene un patrón o una secuencia aburrida, y pienso que tuvo que ver con el momento que estaba viviendo, un momento de felicidad por que recién la conocí a ella, son huequitos que me quedan y los quiero llenar con cosas que me causan alegría.

BRAZO
TATUAJE 12

Me lo hice una etapa en la cual no usaba drogas, sin embargo, aunque lo representé para cualquier persona, para mí ese duende significaba los sueños que tenía y me lo hizo Wirikuta en el estudio *Arte o Pecado* en el 2002, aquí en San Luis Potosí. Es parte de mis sueños, se ve muy psicodélico, pero no necesariamente representa lo que la gente ve. Empezaba yo a soñar y crecer en ese ambiente, fueron dibujos predeterminados, pero ya uno le agarraba un gusto interpretándolo de cierta manera.

BRAZO
TATUAJE 13

Fue una novia que tuve. Surge una necesidad de encontrar novias con el estereotipo de la belleza, empiezo a quedar bien con ese tipo de chicas y ella estaba aprendiendo a tatuar, entonces me dejó tatuar su nombre por ella para que sintiera lo que era agarrar una máquina y empezara a practicar. Sin embargo, la relación no se dio porque cuando llegó a San Luis estaba embarazada, lo hice para ayudarla psicológicamente, hablamos bien y se regresó para hacer su vida, me lo hizo en el estudio *Inked Touch*, se llama Ana Paula.

BRAZO
TATUAJE 14

Fue mi primer tatuaje, fue hecho por Fidel Ramos en el barrio de la Cd. 2000, en su casa. Me lo hice por rebeldía, para retar a mis padres; escogí esa figura porque desde chico mi papá me enseñó a practicar un deporte que me gustaba, pero lo hacía más por presión, para defenderme del bullying y los golpes en la escuela. Estudié artes marciales, en la ciudad de San Luis Potosí, a los 15 años aproximadamente.

BRAZO
TATUAJE 15

Me la hizo uno de los mejores tatuadores de San Luis Potosí, Jonathan Betancourt, en sus inicios en *"Inked"*, con el fin de tapar una cicatriz de un accidente laboral que tuve en una fábrica, me tatué una calaverita encima ya que no me gusta recordar lo dura que fue la vida laboral para mí de más joven, por no seguir mis estudios o por preferencia mía, porque también fue preferencia el trabajar, o lo que me orilló. Me gustó porque es un estilo tradicional.

BRAZO
TATUAJE 16

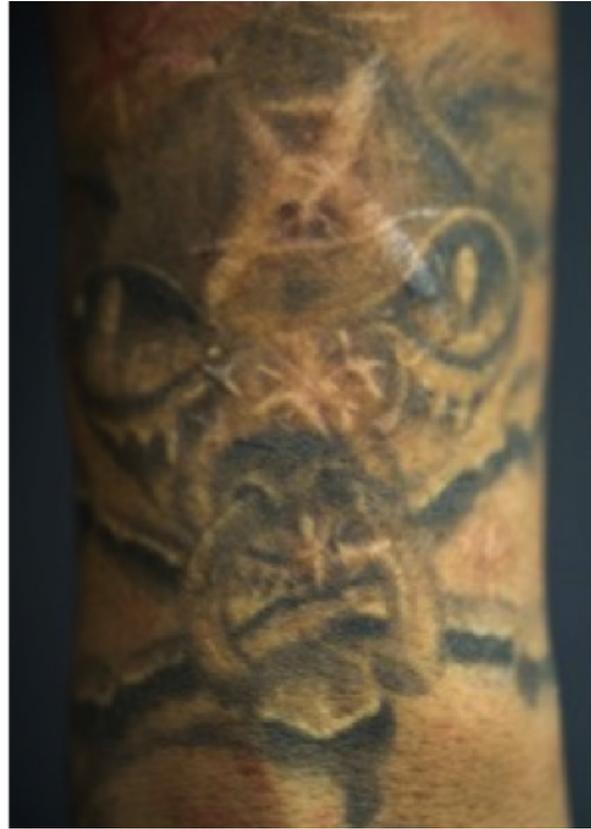
El círculo es una prueba de tinta, me lo hizo Mayra Esparza, empecé a probar algunas líneas de pigmentos, es un círculo que significa el cero dentro de las matemáticas, para mi es el número más importante, viéndolo desde la matemática.

BRAZO
TATUAJE 17

Me lo hice en Saltillo, Coahuila, en el estudio “N’yaya”, con un amigo de Gómez Palacio Durango, le decían “Devil” del estudio “Sad Valley Tattoo”, y normalmente toda la gente lo relaciona con el “*straight edge*”, que es no drogas, no alcohol y no sexo, me parece que por diversión. Yo realmente esto lo hice por el patrón de tres, que para mí siempre ha sido tan importante como lo he hablado en otros tatuajes, la madre, el padre y el hijo, o el equilibrio de los tres.

BRAZO
TATUAJE 18

La marca que tiene el perro chihuahua, en realidad es la letra "A", fue primero que el perro, es uno de mis primeros experimentos con un exacto, lo hicimos entre mi amigo Luis Tovar y yo, en el estudio "*Wirikuta*" y fue precisamente para empezar a experimentar, aún vivía en San Luis Potosí, tenía 18 años, en el 2005.

BRAZO TATUAJE 19

Es una flor peony, muy populares dentro del tatuaje japonés, para mí representa la fuerza, la ferocidad del león, ese es su significado original en los tatuajes. Para mí es fuerza que se tiene dentro del puño, es mi mano derecha, con la que hago todo mi trabajo. Me baso más en la cultura japonesa, su significado es más fuerte, sólido y duradero, desde las técnicas hasta su forma. Me la hizo Rafael Urbina en el estudio “*Epicentro*” durante una visita. Él es del estudio “*Tinta Distinta*” y me lo hizo en Ensenada, Baja California.

BRAZO
TATUAJE 20

Es un pescado koi, no se alcanza a distinguir bien ya que le da toda la vuelta, quería llenar mi brazo solo con japonés. Me lo hizo Steven Cancino, creo que fue uno de los primeros tatuajes más grandes que tuve, me lo hice en el estudio “*Arte Pecado*” y lo escogimos por la fuerza del pez y la belleza que le caracteriza a la geisha. Steven Cancino en el estudio de “*Arte Pecado*” en San Luis Potosí en 2003.

BRAZO
TATUAJE 21

Este tatuaje es un coyote y me lo hice por el apoyo que recibí en una tienda del Perú, que se llama “*Coyotes Tattoo*”, me lo hago como símbolo de hermandad con Iván Alegría, una persona que me apoyó demasiado en mis visitas al Perú y lugares épicos como *Machu Picchu*. Lo hizo Genaro, un colaborador en el estudio, es símbolo de hermandad y compañerismo dentro de este crew Perú-México.

BRAZO
TATUAJE 22

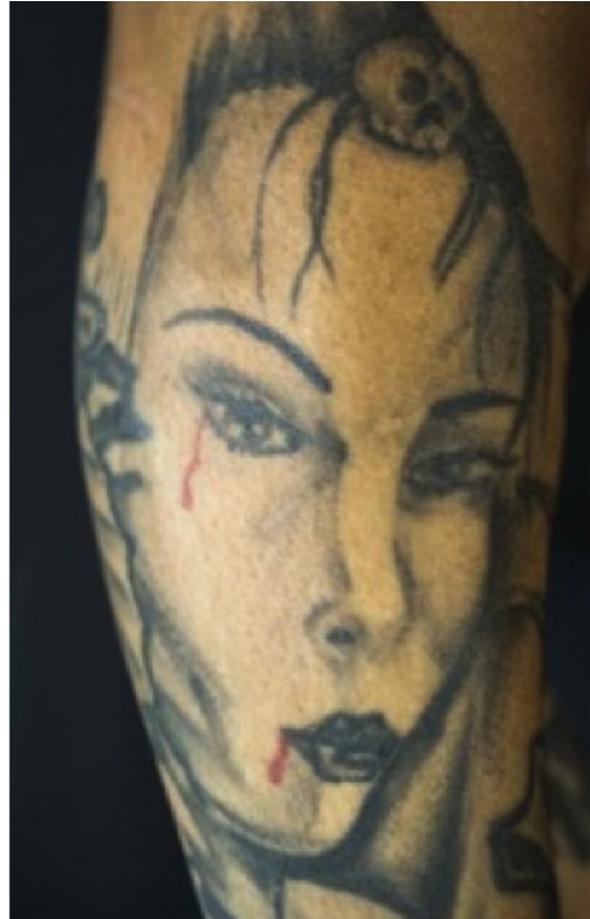

Este tatuaje de pura vida me lo hace Alex Ramos en un estudio que se llama “*Poder Sin Límites*”, en la parte de Alajuela en Costa Rica, alusivo a la colección de frases que me han gustado en los países que he visitado. Costa Rica es un país donde vi un nivel de educación mucho más fuerte que en todo Centroamérica, es la palabra “*pura vida*”, me lo hizo Alex Ramos de Monterrey, 2012.

BRAZO
TATUAJE 23

Esta es una máscara, una hannya, la hizo Steven Cancino en el estudio de *“Arte Pecado”*, la elegí por mi gusto hacia el tatuaje japonés, la hicimos para experimentar con otras técnicas de sombra más suave, la fecha no la tengo.

BRAZO
TATUAJE 24

La geisha me la hizo Mara Carranza en el estudio “*Visiones*”, no recuerdo la fecha, fue en San Luis Potosí, para mí es un tatuador muy bueno en sombras, no solo con la belleza de la mujer, sino de los golpes que llevan siempre las mujeres, tanto psicológicos como físicos, y pues por todo lo que pasé de experiencias fuertes en mi familia, con mi padre y mi madre.

BRAZO
TATUAJE 25

Calavera Punks fue mi segundo tatuaje, lo hizo Israel Pacheco en el estudio “*Evil Sensations*”, era cuando empezaba en el body piercing y la onda punk-rocker, me tocó esa etapa, los últimos destellos del punk-rock. Me involucré con el body piercing, el gusto por el anarquismo, y los tatuajes, eso es lo que hago hoy en día.

BRAZO
TATUAJE 26

La pata de perro me la hice porque soy una persona que viaja mucho, me lo hizo Tato Hernández, en el estudio de *"Inked Touch"*, en san Luis Potosí. Mis hermanos también se lo hicieron, le dieron un significado más, pues los tres tenemos el mismo tatuaje.

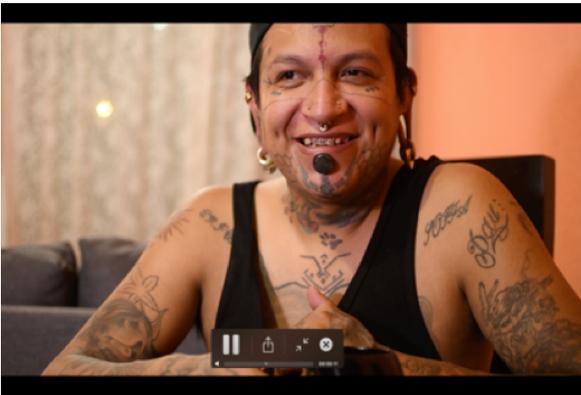
BRAZO
TATUAJE 27

Esa simbología me la hice porque fue el logo de *LBP (Latinoamerican Body Piercing)*, la primera asociación que me abrió sus puertas para crecer y darme a mostrar profesionalmente como perforador corporal con el gremio más fuerte de Latinoamérica o de habla hispana, es alusivo al hecho de que empecé a pertenecer a un grupo más avanzado.

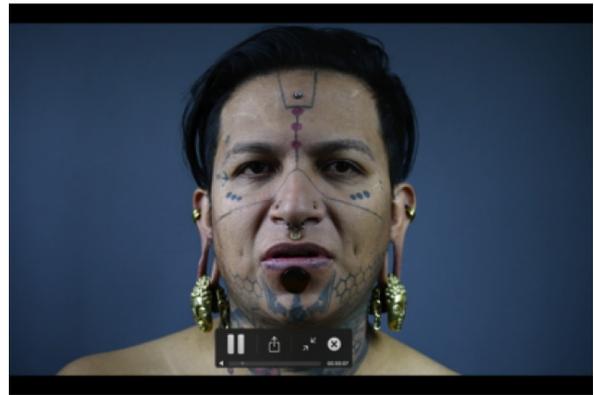
3.1.3 Entrevistas y toma fotográfica

Se entrevistó a Alejandro en diferentes ocasiones, la primera vez contó su historia familiar, describió a detalle su infancia, adolescencia y sus inicios en el ámbito de la modificación corporal; en un segundo momento relató algunos recuerdos de lugares, personas, sucesos importantes e información referente a sus tatuajes. Con cada entrevista se iban resolviendo dudas, habló de su trayecto por algunos países de América y su visión con respecto al tema. De manera simultánea se fueron tomando fotografías y videos en cada momento, que funcionaron como evidencia, respaldo y parte del proyecto.

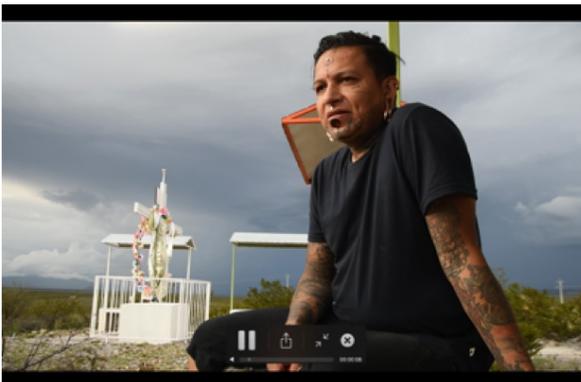
<https://vimeo.com/374045957>

Still de entrevista con Arte, agosto 2018.

Still de entrevista con Arte, diciembre 2018.

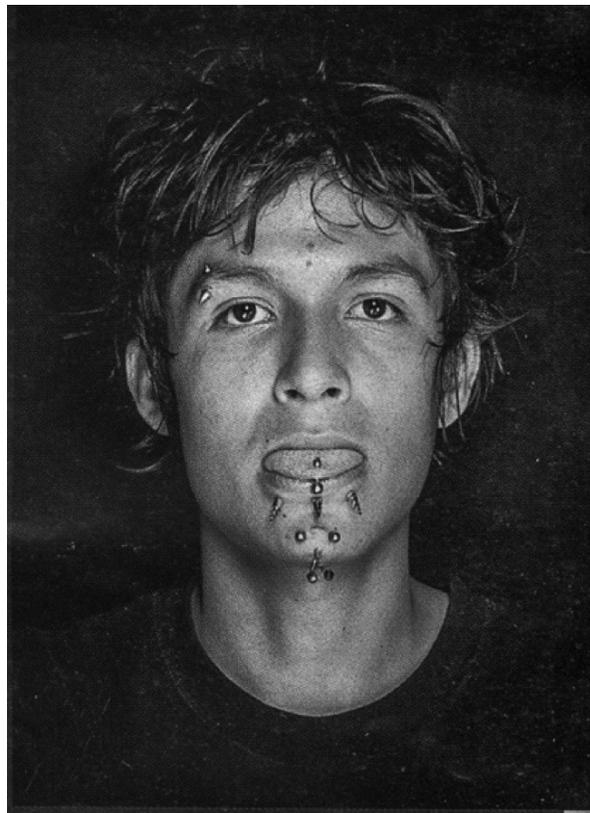

Still de entrevista con Arte, agosto 2018.

Still entrevista con Arte, febrero 2019.

Además se consultaron fotografías del acervo personal del tatuador, entre los que se encontraba esta publicación en la revista *TatuArte* (sin crédito de fotógrafo), que funciona como una documentación de las transformaciones del sujeto de estudio a lo largo de 15 años:

Arte, revista *TatuArte*, Diciembre 2004.

3.1.4 Levantamiento preliminar de las imágenes

Se efectuó un levantamiento fotográfico en los estudios de tatuajes, en los que se desempeña cada uno de los integrantes de este núcleo familiar. La intención era conocer los y técnicas de trabajo, aprender más sobre el tema, romper la barrera espacial, generar procesos vínculos de confianza y dejar de ser alguien ajeno para ellos.

Arte, revista *TatuArte*, Diciembre 2004.

3.1.5 Construcción del concepto visual

Fui creando imágenes mentales que consideré funcionales para el proyecto, le propuse a Alejandro hacer algunos retratos para captar la esencia de su carácter y personalidad; se hicieron pruebas de iluminación, diferentes encuadres para denotar los rasgos faciales, piercings, tatuajes y modificaciones corporales. Todo esto con la intención de caracterizar al personaje, así sucesivamente con cada uno de los integrantes de la familia.

Montaje de la iluminación antes de la toma fotográfica, Septiembre 2018.

Don Arte, prueba de iluminación, noviembre 2018.

3.1.6 Levantamiento preliminar de las imágenes

Se llevó a cabo el proceso de producción y se hicieron cinco sesiones fotográficas a lo largo de un año en las que participaron todos los integrantes de la familia. En mayo de 2018 fotografié a Alejandro, le hice algunos retratos para captar la esencia de su carácter y personalidad. En septiembre de 2018 pude retratar a Jesús y a Luis, sus hermanos gemelos, y en noviembre de 2018 hice la sesión con Don Arte, el papá de Alejandro. A principios del 2019 cerré el proyecto con dos últimas sesiones: una en la que viajamos a la sierra de San Miguelito, Alejandro, su esposa Mayra y su hija Itzury, con la idea era alejarlos de su zona de confort y descontextualizarlos en esos retratos; y la segunda sesión se llevó a cabo en casa de los padres de Alejandro, allí se citó a todos los miembros para hacer una fotografía familiar, imagen con la que concluye la producción de fotografías.

<https://vimeo.com/374032967>

Sesión fotográfica en Sierra de Álvarez, S.L.P., Mayo 2019.

Producción de la fotografía familiar, marzo 2019.

Se dedicó tiempo a analizar y seleccionar los retratos más indicados, así como las tomas de detalle que mejor evocaran los recuerdos de cada tatuaje. Se llevó a cabo el proceso de edición en la plataforma *Lightroom*. Finalmente, se realizaron pruebas de contacto en diferentes tipos de papel para elegir el indicado para la impresión.

Pruebas de impresión, septiembre 2019.

Se creó un fanzine con las fotografías, acompañadas de un texto explicativo de mi autoría Este objeto es de bajo presupuesto y gran alcance, ya que puede llegar de mano en mano a otras partes; así cumple con la función de dar a conocer el proyecto, al tiempo que es un objeto de arte, coleccionable.

<https://vimeo.com/374032967>

Portada y contra portada de fanzine, abril 2019.

3.2 Proyecto fotográfico

Título: Quilmes

Por: Julio Alejandro Juárez Ramírez

Lugar: Inked Touch Carranza, San Luis Potosí, S.L.P.

Febrero 2019

Título: Alejandro

Por: Julio Alejandro Juárez Ramírez

Lugar: LFT Studio San Luis Potosí, S.L.P.

Mayo 2018

Título: Tres puntos

Por: Julio Alejandro Juárez Ramírez

Lugar: Inked Touch Carranza,
San Luis Potosí, S.L.P.

Febrero 2019

Título: Rana

Por: Julio Alejandro Juárez Ramírez

Lugar: Inked Touch Carranza, San Luis Potosí, S.L.P.

Febrero 2019

Título: Arte

Por: Julio Alejandro Juárez Ramírez

Lugar: Inked Touch Carranza, San Luis Potosí, S.L.P.

Febrero 2019

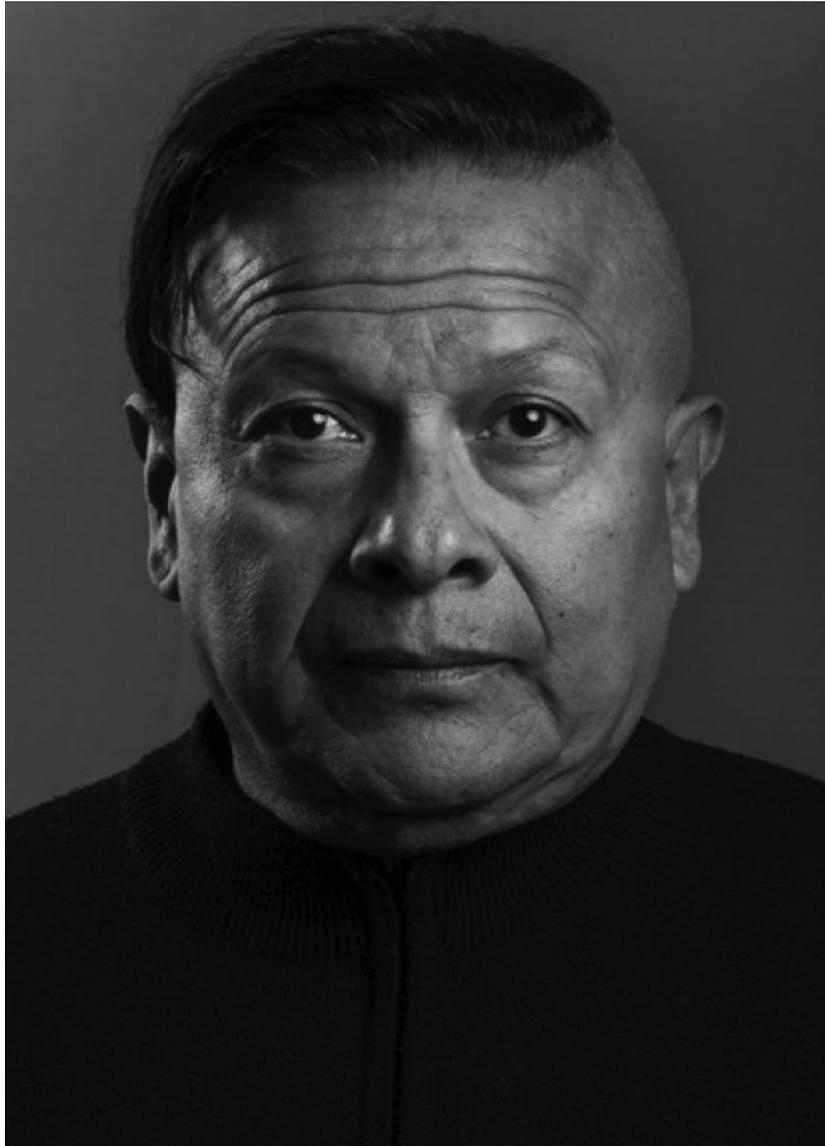

Título: Zita

Por: Julio Alejandro Juárez Ramírez

Lugar: Inked Touch Carranza, San Luis Potosí, S.L.P.

Febrero 2019

Título: Don Alejandro
Por: Julio Alejandro Juárez Ramírez
Lugar: LFT Studio San Luis Potosí, S.L.P.
Mayo 2018

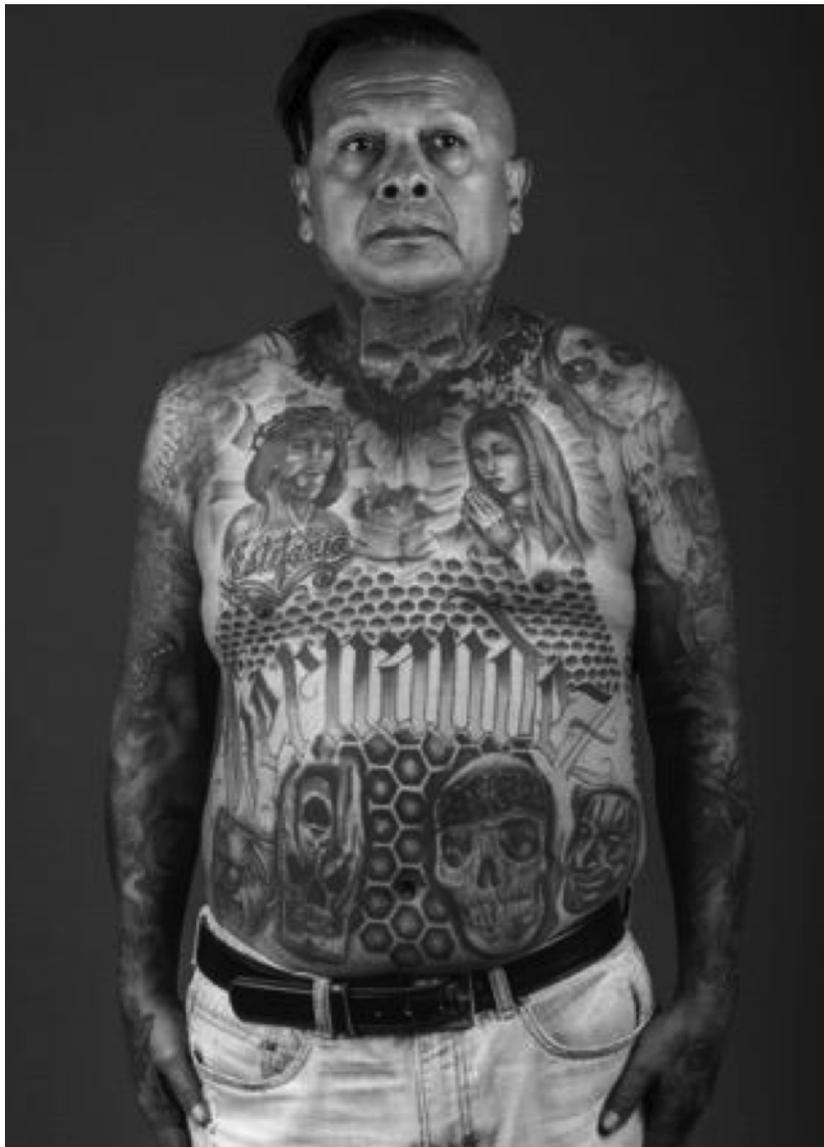

Título: Alejandro y Zita

Por: Julio Alejandro Juárez Ramírez

Lugar: Casa de la familia Hernandez Salazar, San Luis Potosí, S.L.P.

Marzo 2019

Título: Don Arte

Por: Julio Alejandro Juárez Ramírez
Lugar: LFT Studio San Luis Potosí, S.L.P.
Mayo 2018

Título: Arte´s

Por: Julio Alejandro Juárez Ramírez

Lugar: LFT Studio San Luis Potosí, S.L.P.

Mayo 2018

Título: Gemelos

Por: Julio Alejandro Juárez Ramírez
Lugar: LFT Studio San Luis Potosí, S.L.P.
Mayo 2018

Título: Jesús, Alejandro y Luis
Por: Julio Alejandro Juárez Ramírez
Lugar: LFT Studio San Luis Potosí, S.L.P.
Mayo 2018

Título: Bro's

Por: Julio Alejandro Juárez Ramírez

Lugar: Casa de la familia Hernandez Salazar, San Luis Potosí, S.L.P.

Marzo 2019

Título: Arte y May
Por: Julio Alejandro Juárez Ramírez
Lugar: LFT Studio San Luis Potosí, S.L.P.
Mayo 2018

Título: Arte, May y Zury
Por: Julio Alejandro Juárez Ramírez
Lugar: Sierra de Álvarez, San Luis Potosí, S.L.P.
Marzo 2019

3.3 Referentes visuales, obras relacionadas

Jack Dracula at a bar, New London, Connecticut, 1961.

DIANE ARBUS

Recorrió las peores calles de Nueva York con su cámara, sus modelos eran vagos, borrachos, fenómenos de circo, nudistas, prostitutas, travestidos, parejas de barriadas pobres, niños especiales, gemelos, enanos, gigantes, locos y de lo más variado en la ciudad, en especial capturaba el contexto de la vida nocturna. Es así como logra llevar a cabo su serie fotográfica “*Freaks*”, que la llevaría a exponer en el *MOMA* de Nueva York.

ROGER BALLEEN

Fotógrafo estadounidense nacido en el año de 1950 en la ciudad de Nueva York. La serie fotográfica más reconocida de este fotógrafo es Outland. Ballen da un salto más hacia la profundidad de la psicología y la condición humana para entrar “a otra realidad”. Comienza a intervenir los espacios de las personas que retrata, utiliza elementos contruidos de distintos materiales, partes de mobiliario e incluso animales, deja de ser un fotógrafo regular y se convierte en artista, a la vez que su fotografía deja de ser documental para convertirse en “*documental ficción*”.

Die Antwoord, Africa, 2012.

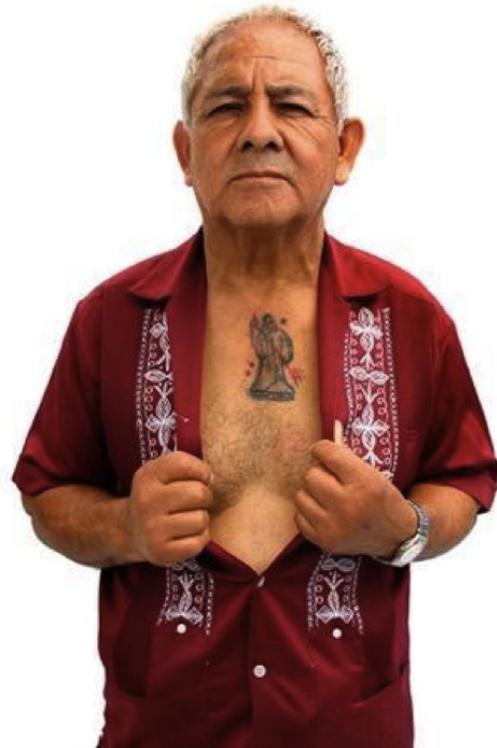
Serie 12-D, Ciudad de México, 2007.

FEDERICO GAMA

Fotógrafo documentalista. Miembro del *Sistema Nacional de Creadores de Arte* en los periodos 2015-2018 y 2010-2013. Una de sus series fotográficas más emblemáticas es *“Historias en la Piel”*, proyecto que representa un contexto visual y relaciona el binomio tatuado-tatuaje, donde lo más importante no es el tatuaje o el personaje sino el mundo que lo rodea. En cada fotografía el autor trata de encontrar algunas claves de la idea original que los motivó a fijar permanentemente en la piel un dibujo, un texto, un diseño.

FRANCISCO MATA ROSAS

Es uno de los exponentes más reconocidos de la fotografía contemporánea en México. Su trabajo fotográfico se ha publicado en varios de los principales periódicos y revistas de Estados Unidos, España, Canadá, Italia, Francia, Inglaterra y México. Sus fotografías han sido expuestas en: México, Holanda, Alemania, Italia, España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Escocia, Japón, Argentina, Brasil, Panamá, Uruguay, Ecuador, Perú, Honduras, Cuba y Costa Rica, por mencionar solo algunos espacios.

Serie *Tepito ¡Bravo el barrio!* Ciudad de México, 2005.

Serie Scars, Ciudad de México, 2010.

CARLOS ÁLVAREZ MONTERO

Nace en la Ciudad de México en 1974. Su trabajo se centra en la relación entre la apariencia y la creación de identidad. Una de sus obras más representativas en su serie fotográfica “scars”, la cual consiste en una serie de retratos fotográficos de personajes emblemáticos de la ciudad de México, quienes portan algún tipo de modificación corporal.

TATIANA PARCERO

Nace en la Ciudad de México en 1967. La obra de Tatiana Parcero explora el cuerpo y sus conexiones con la identidad y el mundo natural. La obra mira más allá del exterior visible, y las capas que Tatiana expone son tanto literales como simbólicas. Ha integrado dibujos anatómicos, códices, mapas coloniales y astrológicos, construcciones químicas. El trabajo de Parcero ha mostrado transgresiones pero lo más importante es que somos nosotros quienes trazamos líneas de división que incurren en errores. En realidad, no hay fronteras, comienzos o finales, solo conexiones e inclusiones. En lugar de ser redundante, el trabajo de Parcero se vuelve meditativo.

Serie *Cartografía interior*, México, 1996.

Serie *Metamorfosis*, México, 1996.

ISABEL MUÑOZ

Isabel Muñoz es una reconocida fotógrafa barcelonesa nacida el 1951. En 1979 comienza a cursar estudios fotográficos en *Photocentro*. Su preocupación por hallar un soporte idóneo para reproducir la piel la hace regresar a Madrid en 1986 y allí expone por primera vez en el *Instituto Francés*. La exposición lleva por título “*Toques*”. Años después se va a El Salvador para fotografiar a las tribus urbanas. Allí hace un extenso estudio fotográfico sobre las “*Maras*” (2007). Viendo su basta obra, comprobamos la indudable calidad técnica de sus fotografías y el extremo dominio de las imágenes en blanco y negro. En el 2016 lleva a cabo su serie *Metamorfosis* en su visita a México.

3.4 Referentes artísticos

ORLAN

Es una artista multimediática caracterizada por realizar performances quirúrgicas en su cuerpo. Su manera de entender el arte, dentro de lo que se conoce como “*arte corporal*” (o *el arte del cuerpo*), ha hecho que desde los años sesenta hasta la actualidad haya modificado su cuerpo mediante la cirugía. En los años 90, se centró en el tema de la identidad femenina a través de la iconografía cristiana, para ello trabajó con su propia imagen introduciéndola en un contexto barroco especialmente herético.

Orlan por *Claude Truong-Ngoc*, 2013.

Fakir Musafar, Agosto, 2018.

FAKIR MUSAFAR

Es conocido en el mundo por sus 50 años de investigación y exploración personal de la decoración y rituales corporales primitivos. Fakir ha introducido conceptos y prácticas en el enfoque *“cuerpo primero”*, para explorar la espiritualidad en el arte, las modificaciones corporales y lo que él llama *“juego corporal”*.

LUKAS ZPIRA

Comenzó su carrera artística en 1992 a los 26 años. Lukas abrió **Body Art Weird Faktory** en Avignon, el primer estudio en Francia dedicado a la modificación del cuerpo, e inmediatamente obtuvo un respeto crítico por su trabajo de corte detallado y preciso. En un corto período, *Lukas* pasó de ser un perforador talentoso a ofrecer una gama completa de modificaciones corporales, como la división de la lengua, los implantes y la subincisión.

Lukas Zpira, por Rafael Concepción, Marzo 2010.

Stelarc, *suspensión*, 2012.

STELARC

Nace en Australia en 1946. Artista multimedia y de performance. La imagen de su cuerpo flotando, metafóricamente aislado de la realidad, ha recorrido el mundo entero. Su performance titulado ***Suspensions, Stelarc (1946)*** armó un mecanismo simple: atravesó su piel con 18 ganchos, cada gancho tenía atado un hilo que a su vez estaba atado a una piedra. El total de piedras utilizadas equilibraban el peso total del sistema, entonces el artista quedaba en el aire. Fue una obra polémica, pero no solo por la primera impresión que causó, sino por su intención de demostrar que la materia que compone al cuerpo humano se puede contrarrestar con unas simples piedras, una reflexión sobre el valor de su existencia.

DR. LAKRA

Jerónimo López Ramírez, mejor conocido como *Dr. Lakra*, crea imágenes irreverentes y provocadoras que transgreden las normas establecidas y llevan al espectador a la frontera entre la atracción y la repulsión. Su obra se distingue por intervenciones con pintura y dibujo hechas directamente sobre posters, revistas eróticas y tarjetas postales, aunque también abarca el tatuaje, la pintura mural, el collage y la escultura. A través de estos medios diferentes, Lakra explora su interés por la antropología y la etnografía, con las que documenta su fascinación por tabúes, fetiches, mitos y rituales de distintas culturas.

Dr. Lakra, *Sin título*, 2000. Cortesía de kurimanzutto.

3.5 Género fotográfico

Serie fotográfica documental en blanco y negro, realizada con iluminación de estudio, en la cual se llevan a cabo retratos del sujeto central (“Arte”) de su familia y contexto de vida. Hace retratos con el fin de capturar detalles que a través de la imagen nos lleven por un recorrido de texturas, formas, historias, acontecimientos, viajes y experiencias de las cuales nace, crece y evoluciona su desarrollo dentro del mundo de la modificación corporal.

Las fotografías son planeadas para crear impacto, construidas a partir de los personajes, dentro de un entorno en donde el punto focal es el individuo y su aspecto. Aplica técnicas de iluminación y enfoque para resaltar las marcas realizadas con las distintas prácticas de modificación sobre los personajes, para una mayor apreciación y comprensión de la imagen.

CAPÍTULO 4

PRESENTACIÓN DE LA OBRA DEL AUTOR

4.1 Semblanza

4.2 Declaración Statement

4.3 Proyecto fotográfico

4.4 Propuesta de montaje

4.5 Productos entregables

4.5.1 Fanzine

4.6 Presupuesto

4.1 Semblanza

Julio Juárez es originario de la Ciudad de San Luis Potosí, donde nació en 1988. Maestro en Diseño Fotográfico por la Universidad Iberoamericana de León (2019); Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la U.A.S.L.P. (2010). Comenzó como fotógrafo editorial en el año 2009 en la Revista *City*. Hizo un Diplomado en Publicidad Estratégica en el año 2011 en la U.A.S.L.P. en la *Escuela de Ciencias de la Comunicación*. Taller impartido por *Gerardo Montiel Klint* (2008); taller Del Documento al Arte impartido por *Adela Goldbard y David Corona* (2008); taller de Iluminación Guerrillera impartido por *Eniac Martínez*(2009); taller de Iluminación y Manipulación Digital por *Fernando Montiel Klint* (2010); taller de Fotografía con Cámara Holga por *Cannon Bernaldez* (2010). Participó en la exposición colectiva “*Al Borde de la Ficción*” en el *C.E.A.R.T* (2009). En el 2012 recibió la *mención Honorífica en el Certamen 20 de Noviembre* con la serie fotográfica “*Santos al Rescate*” por el premio *Manuel Ramos de Fotografía*, expositor durante el evento *Fotovisión* en el año 2013 para el *Instituto Potosino de Bellas Artes*, fue publicado en el año 2013 y 2019 por la Revista *RGB*.

4.2 Declaración Statement

El cuerpo es la prueba de la existencia ante el mundo, un territorio que habla de nuestro recorrido por la vida y a través de él se nos identifica con una cultura. La piel es el relieve que define el camino y los trayectos recorridos; las marcas y cicatrices hablan de un momento, un espacio y un tiempo determinados, nos trasladan al recuerdo de múltiples acontecimientos, nos muestran una historia de vida.

Este proyecto fotográfico muestra una cosmovisión dentro del mundo de la modificación corporal a partir de la vida de *Alejandro Hernández Salazar*, conocido como “Arte”. Se genera una reflexión basada en el análisis del cuerpo, entendido como un territorio con colores, divisiones y relieves. Se plantea el tatuaje como testigo de múltiples acontecimientos que a lo largo del tiempo van forjando la identidad de un individuo en relación con la sociedad.

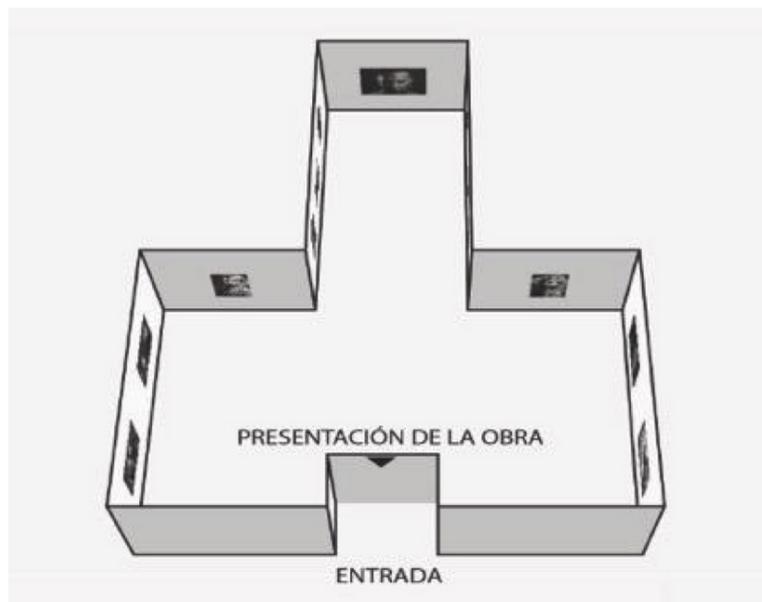
La fotografía, al igual que el tatuaje, evoca sucesos, pues más allá de capturar un momento específico nos muestra una forma de poder viajar en el tiempo a partir de recuerdos, lugares y momentos mediante una imagen plasmada tanto en papel como en la piel.

4.3 Proyecto fotográfico

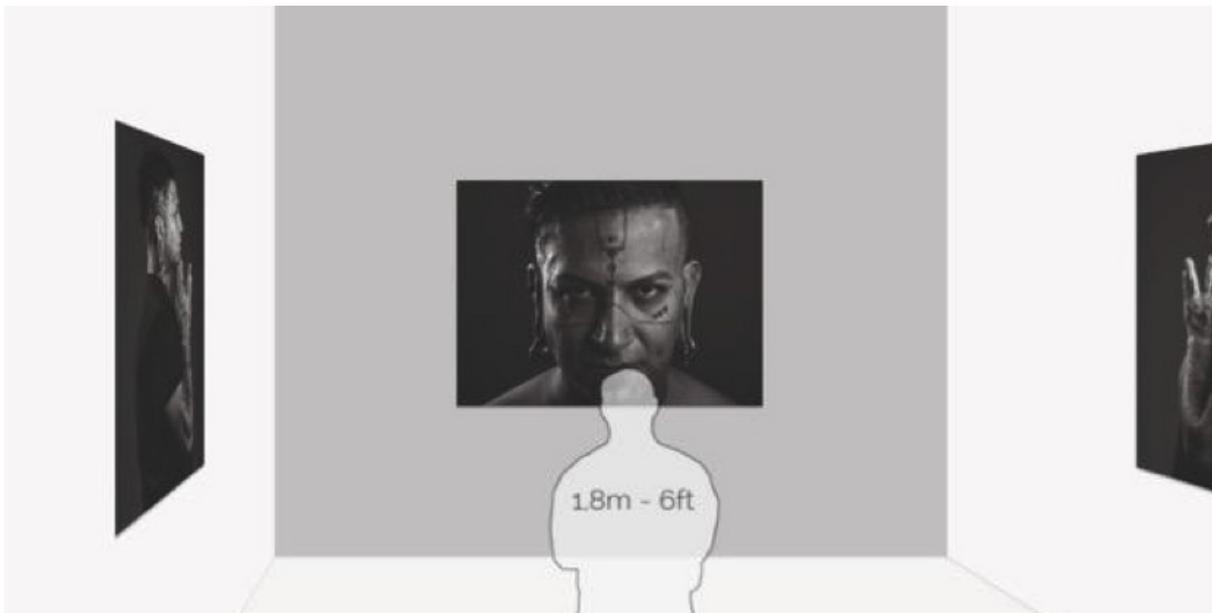
Llevar a cabo una exposición fotográfica, para presentar una serie de aproximadamente 15 imágenes, en las cuales se mostrará una visión inspirada en el tema de la modificación corporal, apoyado de la cosmovisión de mi personaje central “Arte”, un individuo de la ciudad de San Luis Potosí, experto en el tema y objeto de investigación. La exposición estará conformada de diferentes retratos que destaquen, a través de la imagen, el tema principal, de esta manera busco contextualizar al espectador, transmitir la esencia del tema, enriquecer y complementar la proyección del proyecto fotográfico.

4.4 Propuesta de montaje

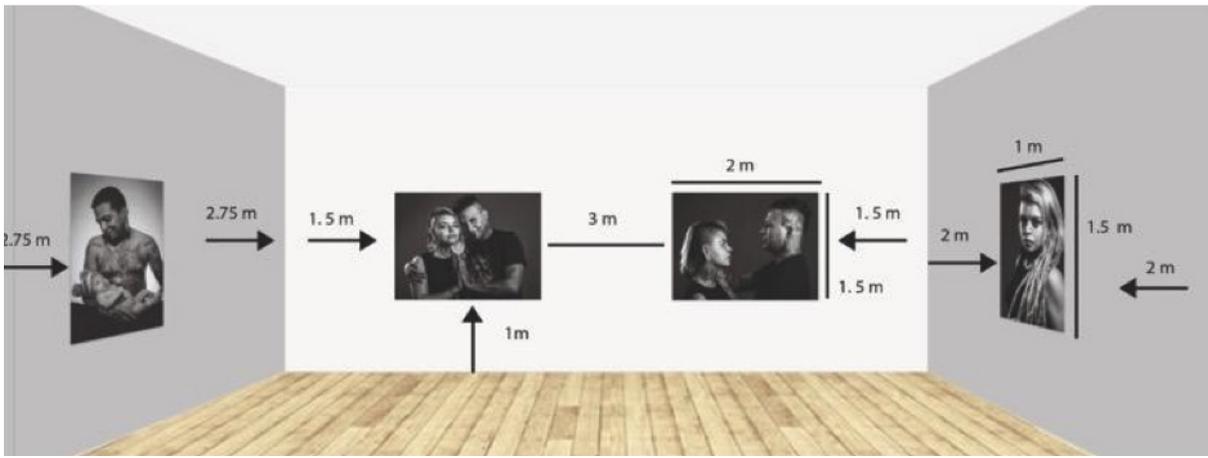
A continuación se presenta una propuesta del montaje de la obra en la galería, la cual se encuentra sujeta a cambios y dependerá de las dimensiones del espacio. Al ingresar a la galería, en la entrada se encontrará una mampara con el statement referente al proyecto fotográfico. El recorrido por la exposición será sugerido al ingresar, pero esto no limitará al espectador en poder apreciar la obra en el orden que prefiera, debido a que el montaje realizado no es lineal en cuanto a su apreciación e interpretación.

La obra tiene una longitud de aproximadamente 68 metros. Se exponen imágenes en tamaños de gran formato con medidas de 1.5 metros de alto por 2.0 metros de ancho, mediante la técnica inyección de tinta en papel algodón, montadas sobre una superficie rígida y respectivamente enmarcadas. Cada imagen se montará sobre un muro a una altura de 1 metro del piso y entre cada imagen existirá un espacio de 1.5 metros de separación, esto con la finalidad de tener espacio suficiente para poder apreciar cada imagen detenidamente. La exposición contará con música ambiental para tener una mejor experiencia en el recorrido y una iluminación cálida dirigida a cada fotografía, para generar una atmósfera de diálogo entre la obra y el espectador.

Distancia de visibilidad

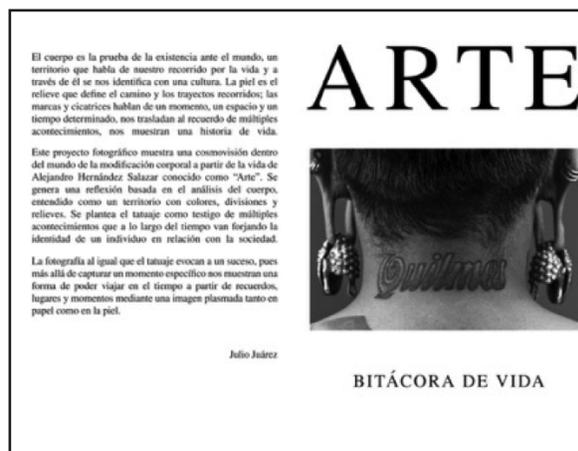
Medidas

4.5 Producto entregable

- Documento escrito que contenga la información referente a la investigación realizada durante el periodo 2018-2019.
- Serie fotográfica documental, que constará de 15 imágenes, retratos individuales y grupales, en blanco y negro, impresas en inyección de tinta sobre papel algodón.
- Fanzine referente al proyecto y obra fotográfica que se entregará al final de la inauguración de la exposición a los visitantes.
- Catálogo con la obra de la exposición

4.5.1 Documentación sobre el tema

Se realiza un fanzine que funciona como objeto de colección, el cual contiene algunas de las imágenes de la exposición y la declaración del proyecto. El fanzine está impreso en blanco y negro, en inyección de tinta sobre papel revolución, en formato media carta y de fácil portabilidad, con la intención de imprimir un gran tiraje a un bajo costo y dar una mayor difusión a la obra del autor.

4.4 Presupuesto

CONCEPTO	CANTIDAD	COSTO
Impresiones	15 piezas	\$35,000.00
Enmarcado	15 piezas	\$10,000.00
Transporte /Embalaje	15 piezas	\$10,000.00
Publicidad /digital e Impresa		\$8,000.00
	TOTAL	\$63, 000.00

CONCLUSIONES

Desde la época precolombina el individuo ha buscado diversas formas de expresar su sentir y su pensar ante la sociedad, la marca en la piel y la modificación corporal, se efectuaban como un acto espiritual que simbolizaba cambios sociales, identidad, valentía o sacralidad, eran prácticas rituales en las antiguas sociedades tradicionales. Hoy en día el tatuaje ha dado un giro drástico, los motivos se han diversificado en busca de la singularidad y originalidad, provocando una metamorfosis en la que la persona atribuye el significado e interpretación que así considere conveniente, la modificación corporal tiene como objetivo la diferenciación social, es símbolo de identidad individualista, es la afirmación del yo en una imagen acompañada de relatos que magnifican el significado.

Estamos inmersos en una sociedad donde predomina la imagen, ser uno mismo ya no es suficiente pues el aspecto da sentido a la existencia, lo más importante es la apariencia estética, moldear el cuerpo en la creencia de ser único ante los demás y reinventarse uno mismo a partir de la imagen corporal; este es un panorama general del tatuaje para las nuevas generaciones. El tatuaje se ha convertido en un objeto transitorio que con paso del tiempo va perdiendo atención, es por tal motivo que el proyecto *“Arte una bitácora de vida”* surge con la necesidad de re-significar el uso del tatuaje en la modernidad; donde el cuerpo va más allá de la estética física, se convierte en un territorio con relieves, formas, colores y texturas, donde la piel es testigo del camino recorrido y los acontecimientos vividos.

El cuerpo de *“Arte”* es un pergamino que contiene la ruta con los lugares recorridos, las personas y momentos vividos, una conquista no solo territorial sino espiritual en donde se plasma esa multiculturalidad a través de letras, dibujos y símbolos, que revelan la identidad de cada lugar visitado. A través de la fragmentación del cuerpo me fue posible analizar en detalle cada una de estas marcas, descubrí una relación entre el espacio geográfico y la temporalidad, estas características las determina el tipo de trazo, el estilo y los símbolos que hablan de una época en particular.

En mi búsqueda por entender el rito contemporáneo del tatuaje, descubrí como una imagen en la piel adquiere un gran valor simbólico y emocional, pues el tatuaje dota de fuerza, confianza, seguridad y madurez, son marcas que te acompañan para toda la vida, recuerdos que quedan atrapados en la piel. Es la acción de reinventarse una forma única, de crear una nueva identidad ante la sociedad, funciona como vehículo transitorio en la madurez actual, como menciona *Le Breton (2013)* “*El tatuaje no cambia necesariamente la existencia, pero modifica en parte el modo en que se considera la vida: aumenta la confianza en uno mismo, la propia madurez*” (p.54).

Con el proyecto se logró visibilizar el tema de la modificación corporal a través del cuerpo de Arte, en donde las imágenes evocan a una idealización del tatuaje y del personaje, lo que plantea una cosmovisión muy particular dentro del mundo de la modificación corporal, ya que con anterioridad se ha abordado el tema por muchos autores desde una perspectiva foto documental en donde solo conocía un punto de vista meramente crítico y no reflexivo, como en este proyecto autoral. En la actualidad la fotografía ha dado un giro drástico, ya no es estrictamente necesario ser ajeno al momento capturado, el fotógrafo busca interferir en la realidad para comprender lo que le acontece ante sus ojos y así poder expresar con la fotografía su sentir y su pensar, *Mata Rosas (s.f.)* reflexiona al respecto:

Ya no es lo más importante saber si las imágenes que observamos es un reflejo fiel de la realidad, en el contexto actual esto es intrascendente, lo que interesa saber es cual es la opinión del fotógrafo sobre ese tema, nos interesa conocer a través de sus ojos, sus experiencias, su creatividad y su capacidad, el mundo que nos rodea, para de esta forma intercambiar puntos de vista y ampliar nuestros horizontes de información. (p. 3)

Fue así como me convertí en autor y participé en la creación de este proyecto, donde plasmé mi visión a partir del cuerpo de Alejandro y a través del cual propongo una reflexión basada en el análisis del cuerpo, el cual es entendido como un territorio con colores, divisiones, relieves y texturas. Por tal razón mediante la fotografía fue posible concebir el cuerpo de “*Arte*” como una bitácora de vida, ilustrada por sus tatuajes, que narran un viaje en la búsqueda del autodescubrimiento que concluye al regreso a casa con su familia.

Trabajar con el tema del tatuaje y el cuerpo me ha permitido reflexionar sobre la importancia de la memoria, así como pensar en la forma en que la piel es testigo fehaciente de nuestro paso por el tiempo. La fotografía evoca un momento pasado, pues más allá de capturar una imagen, nos muestra una forma de poder recordar y viajar en el tiempo a partir de recuerdos, lugares y momentos, mediante una imagen creada en papel y en el caso del tatuaje, en la piel.

Con este proyecto invito a los demás a reflexionar sobre la toma fotográfica vista como una forma de conservación de la memoria, la cual va más allá de lo efímero en las redes sociales.

“Existimos y perduramos, a través de la imagen”

Julio Juárez

BIBLIOGRAFÍA

B Barba, S. (2017, agosto, 22). La cirugía plástica como performance: Orlan. Recuperado de <https://www.letraslibres.com/mexico/arte/la-cirurgia-plastica-como-performance-orlan>

Barthes, R. (1989). La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Barcelona: Paidós.

Bautista-Martínez, J. (2001). Alteraciones culturales en el cuerpo del hombre prehispánico. México Recuperado de: http://www.iifilologicas.unam.mx/estmessoam/uploads/Vol%C3%BAmenes/Volumen%203/alteraciones_culturales_josefina_ba2.pdf

Bergala, A. (abril 1988). Preservar lo que va a desaparecer, Entrevista con Wim Wenders. El Correo. Volumen (4), pp.4-5. Recuperado de: <https://es.scribd.com/document/245868169/La-fotografia-como-memoria>

BMEZINE, es una página web donde se puede visualizar el perfil y la obra de algunos artistas del bodyart. (https://wiki.bme.com/index.php?title=Lukas_Zpira)

C Cartier-Bresson, H. (1932) Fotografiar del natural. Barcelona, España: Gustavo Gili.

E Escribidora (2012, diciembre, 11). Diane Arbus. Algarabía. Recuperado de <https://algarabia.com/quien-fue/diane-arbus/>

F Fakir Musafar Foundation, es una página web donde se puede visualizar el perfil y la obra de algunos artistas del bodyart. (<https://www.fakir.org/aboutfakir/index.html>)

Federico Gama, es una página web donde se puede visualizar su obra. (<http://www.federicogama.com.mx/>)

Francisco Mata Rosas, es una página web donde se puede visualizar su obra. (<http://www.franciscomata.com.mx/>)

Barba, S. (2017, agosto, 22). La cirugía plástica como performance: Orlan. Recuperado de <https://www.letraslibres.com/mexico/arte/la-cirurgia-plastica-como-performance-orlan>

Barthes, R. (1989). La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Barcelona: Paidós.

Bautista-Martínez, J. (2001). Alteraciones culturales en el cuerpo del hombre prehispánico. México Recuperado de: http://www.iifilologicas.unam.mx/estmessoam/uploads/Vol%C3%BAmenes/Volumen%203/alteraciones_culturales_josefina_ba2.pdf

K Bergala, A. (abril 1988). Preservar lo que va a desaparecer, Entrevista con Wim Wenders. El Correo. Volumen (4), pp.4-5. Recuperado de: <https://es.scribd.com/document/245868169/La-fotografia-como-memoria>

L

BMEZINE, es una página web donde se puede visualizar el perfil y la obra de algunos artistas del bodyart. (https://wiki.bme.com/index.php?title=Lukas_Zpira)

Cartier-Bresson, H. (1932) Fotografiar del natural. Barcelona, España: Gustavo Gili.

M

Escribidora (2012, diciembre, 11). Diane Arbus. Algarabía. Recuperado de <https://algarabia.com/quien-fue/diane-arbus/>

R Fakir Musafar Foundation, es una página web donde se puede visualizar el perfil y la obra de algunos artistas del bodyart. (<https://www.fakir.org/aboutfakir/index.html>)

Federico Gama, es una página web donde se puede visualizar su obra. (<http://www.federicogama.com.mx/>)

- Francisco Mata Rosas**, es una página web donde se puede visualizar su obra. (<http://www.franciscopata.com.mx/>)
- Freeman, M.** (2006) Fotografía digital blanco y negro. Recuoerado de: <https://es.scribd.com/document/243475934/Freeman-Michael-Foto-Digital-Blanco-Y-Negro-opt-pdf>
- Freund, G.** (1983) La fotografía como documento social. Barcelona, España: Gustavo Gili.
- Isabel Muñoz**, es una página web donde se puede visualizar el perfil y la obra de algunos fotógrafos. (<https://isabelmunoz.es/biografia/>)
- Kurimanzutto**, es una página web donde se puede visualizar el perfil y la obra de diversos artistas. (<http://www.kurimanzutto.com/artists/dr-lakra>)
- Le Breton, D.** (2013). El tatuaje. Madrid, España: Casimiro Libros.
- Lensculture**, es una página web donde se puede visualizar el perfil y la obra de algunos fotógrafos contemporáneos. (<https://www.lensculture.com/alvarezmontero>)
- Mata-Rosas, F.** (1995). El ensayo documental en el contexto de las nuevas tecnologías, tendencias y usos de la fotografía, México. Recuperado de: <https://centrodelaimagen.files.wordpress.com/2010/07/texto-el-ensayo-documental-francisco-mata.pdf>
- Reisfeld, S.** (2004). Tatuajes una mirada psicoanalítica. Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF.

REFERENCIAS VISUALES

- 1 **Arte**, México, Diciembre, 2004.
Recuperado de: Revista TatuArte,
Fecha de consulta: Mayo 2019.
Pág. 86

- 2 **Jack Dracula at a bar**, New London, Connecticut, 1961., Estados Unidos.
Recuperado de: <https://www.bjp-online.com/2019/02/diane-arbus-comes-to-london/>
Fecha de consulta: Febrero 2019.
Pág. 106

- 3 **Die Antwoord**, Africa, 2012.
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=8Uee_mcxvrw&feature=emb_title
Fecha de consulta: Mayo 2018.
Pág. 107

- 4 **Serie 12-D**, Ciudad de México, 2007.
Recuperado de: <http://www.federicogama.com.mx/12-d/#&gid=1&pid=5>
Fecha de consulta: Mayo 2019.
Pág. 108

- 5 **Tepito ¡Bravo el barrio!** Ciudad de México, 2005.
Recuperado de: <http://www.franciscomata.com.mx/tepito.html>
Fecha de consulta: Mayo 2019.
Pág. 109

- 6 **Serie Scars**, Ciudad de México, 2010.
Recuperado de: <https://www.flickr.com/photos/illyissimoglobal/5041990648/in/photostream/>
Fecha de consulta: Mayo 2019.
Pág. 110

- 7 **Serie Cartografía interior**, Ciudad de México, 1996.
Recuperado de:<https://curiator.com/art/tatiana-parcero/2>
Fecha de consulta: Mayo 2019.
Pág. 111
- 8 **Serie Metamorfosis**, México, 2016.
Recuperado de:<https://isabelmunoz.es/album/metamorfosis-2016/>
Fecha de consulta: Junio 2019.
Pág. 112
- Orlan** por Claude Truong-Ngoc, 2013.
9 Recuperado de: [https://es.wikipedia.org/wiki/Orlan_\(artista\)#/media/Archivo:OR-LAN_par_Claude_Truong-Ngoc_2013.jpg](https://es.wikipedia.org/wiki/Orlan_(artista)#/media/Archivo:OR-LAN_par_Claude_Truong-Ngoc_2013.jpg)
Fecha de consulta: Mayo 2019.
Pág. 113
- 10 **Fakir Musafar**, Agosto, 2018.
Recuperado de:<https://magicinkmagz.com/icon-fakir-musafar/>
Fecha de consulta: Febrero 2019.
Pág. 114
- 11 **Lukas Zpira por Rafael Concepción**, Marzo 2010.
Recuperado de:<http://www.aboutrc.com/2010/03/18/shooting-lukas-zpira-4-lessons/>
Fecha de consulta: septiembre 2018.
Pág. 115
- 12 **Stelarc, suspensión**, 2012.
Recuperado de:<http://stelarc.org/?catID=20325>
Fecha de consulta: Junio 2019.
Pág. 116

- 13 Dr. Lakra**, Sin título, 2000. Cortesía de kurimanzutto.
Recuperado de:<http://www.kurimanzutto.com/artists/dr-lakra>
Fecha de consulta: Mayo 2019.
Pág. 117