

EL TATUAJE COMO METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN - CREACIÓN. SIMBOLOGÍA E HISTORIA EN EL AULA

Tattooing as a creative research methodology. Symbolism and history in the classroom

Milena Trujillo Acosta

milena.trujilloacosta@gmail.com

Resumen

A través de este texto presento los fundamentos conceptuales y los objetivos pedagógicos del ejercicio evaluable “Tatuajes” en la asignatura Arte y Estética. Este ejercicio, inscrito en la categoría *Proyecto de Investigación Formativa (PIF)*, tiene como propósito introducir a los estudiantes en la investigación, acorde con su perfil académico en Diseño, Publicidad y Mercadeo y Medios Audiovisuales. Por esta razón, lo ubico en la tipología *Investigación – Creación*, ya que combina pasos metodológicos estructurados con procesos creativos y subjetivos que facilitan la comprensión de las Artes y la Estética. La elección del tatuaje como tema de estudio responde a su potencial para evidenciar la relación entre estos campos disciplinares y las futuras profesiones de los estudiantes, permitiéndoles reconocer su aplicabilidad en el ámbito del diseño, la comunicación visual y la producción artística.

Palabras clave:

En este apartado se deben enunciar de 3 a 6 palabras o descriptores asociados al contenido del manuscrito. Idealmente en este apartado se deben incluir términos universalmente categorizados y organizados en el área de conocimiento en el cual se publica; estos terminos o *tesauros* -como son conocidos- facilitan la indización del artículo en bases de datos y buscadores especializados por ello se recomienda que no sea una transcripción separada por comas del título del documento.

Publicado en: marzo 20 de 2026

Cite este artículo como:

Trujillo Acosta, M. (2026). *El tatuaje como metodología de investigación-creación: Simbología e historia en el aula*. Working Paper.

INTRODUCCIÓN

En particular, escribo sobre este primer trabajo evaluativo por el entusiasmo auténtico y al compromiso con que la mayoría de los estudiantes lo han realizado. Para mi sorpresa, dentro un total de más de 300 estudiantes, los referentes antiguos y los contenidos simbólicos que delimitan este proyecto han sido mejor recibidos que las propias vanguardias artísticas. Este resultado sugiere que la cultura colombiana sigue profundamente arraigada a dimensiones simbólicas heredadas del catolicismo, una religión que asimiló y cristalizó elementos iconográficos, conceptos, narraciones, filosofías y personajes mitológicos de diversas tradiciones antiguas.

Por otro lado, también evidencia una menor relación racional con las artes y la estética por parte de los estudiantes. Las vanguardias dieron continuidad a los ideales político-artísticos iniciados con la Escuela Realista (1840) y con las intenciones de abstracción y expresión que Vincent Van Gogh, James Ensor y Edvard Much iniciaron en el siglo XIX. La racionalidad artística y la politización tal vez son características poco relevantes entre los jóvenes de Colombia actualmente. Pero la sensibilidad sensorial y estética si es una cualidad relevante, junto con el dominio tecnológico, los procesos creativos intuitivos y la reivindicación de la justicia social (Collantes y Jerkovic, 2024).

Este trabajo está dividido en cinco partes. En primer lugar, se abordan los fundamentos histórico-conceptuales del proyecto "Tatuajes", donde intento justificar la razón detrás de la realización de este trabajo. A continuación, se exponen los objetivos pedagógicos y metodológicos, desglosados en diversas sesiones y entregas, con el fin de facilitar el proceso creativo e investigativo. También incluyo una justificación sobre la pertinencia de la bibliografía recomendada para la búsqueda de los conceptos simbólicos. Finalmente, en las conclusiones, presento algunos de los resultados obtenidos con los estudiantes. Cabe destacar que, para la corrección de estilo del texto, he utilizado ChatGPT, con el objetivo de agilizar la entrega final y asegurar que la redacción sea clara y fácil de leer.

Método

Para el desarrollo de este proyecto de investigación creación se toman tres metodologías para el desarrollo de la investigación - creación para concretar diversos objetivos en conjunto.

1º Fundamentos histórico - conceptuales del trabajo Tatuajes

La elección del Tatuaje como eje temático del trabajo para introducir el mundo simbólico tiene cinco intenciones particulares artísticas, históricos y estéticos.

En primer lugar, porque es un lenguaje artístico, estético y simbólico reciente en usos cotidianos y expresivos. Hasta hace pocas décadas, los tatuajes fueron representaciones simbólicas asociadas a comunidades cerradas, clandestinas y contraculturales. Sin embargo, desde las décadas de 1920 y 1930, y, particularmente con el movimiento hippie de los años 60, el tatuaje en el occidente de la Edad Moderna poco a poco ha dejado de ser un signo de los presidiarios, las prostitutas, los marineros y los bandidos para convertirse en una expresión subjetiva, artística y estética entre los jóvenes de hoy.

En segundo lugar, porque es una práctica arquetípica de la humanidad, lo que permite a los estudiantes establecer relaciones entre el uso de tatuajes contemporáneos y diversas épocas y culturas del pasado. Su origen

se remonta a la Edad de Piedra¹ y, a lo largo de la historia, ha permanecido en los cuerpos humanos con distintos propósitos, adaptándose a diferentes contextos culturales y sociales hasta la actualidad.

En tercer lugar, porque los tatuajes recientes pueden servir como un recurso para enseñar historia del arte y estética. En la actualidad, los tatuadores se inspiran en una amplia variedad de manifestaciones artísticas y culturales, utilizándolas como fuentes de comunicación simbólica. Existen estilos de tatuajes que toman como referencia el arte egipcio, griego, romano, medieval, renacentista, moderno e incluso el *animé*,² entre otros. Además, muchos tatuajes están basados en símbolos mitológicos, religiosos³ y místicos provenientes de diversas tradiciones y épocas, como el zoroastrismo, el pitagorismo, la alquimia, la cábala y la numerología.⁴ La cultura japonesa, con su larga historia en el arte del tatuaje,⁵ sigue siendo un referente estético relevante en la actualidad.

En cuarto lugar, porque el tatuaje posee su propia historia, caracterizada por una riqueza estética, simbólica, iconográfica, cultural y técnica. Dado que esta práctica existe desde el Paleolítico y ha perdurado a lo largo del tiempo, se ha desarrollado un amplio y variado repertorio de estilos y significados. A partir de este repertorio, puedo mostrar a los estudiantes la importancia de contar con referentes estéticos y artísticos tanto como fuentes de inspiración como para garantizar la creación de diseños originales e innovadores. Además, la historia del tatuaje resulta particularmente interesante, ya que permite que el propio tatuaje se cite a sí mismo en nuevas creaciones, estableciendo diálogos visuales entre distintas épocas y tradiciones.

La quinta y última razón para utilizar el tatuaje como eje temático del trabajo radica en sus cualidades populares y vernaculares, vinculadas al concepto *hazlo tú mismo*, que han permanecido desde el siglo XIX, cuando "el tatuaje llevó a la piel lo que el individuo portaba en su fuero interno" (Lacassagne et al., 2014, p. 13).

En definitiva, estas cinco razones conforman un conjunto sólido que, por un lado, permite enseñar la historia, la iconografía, la estética y las técnicas del tatuaje, proporcionando a los estudiantes un amplio catálogo de referencias aplicables en los campos del diseño y la publicidad, así como la introducción de las nociones cinematográficas de la iconosfera y la iconografía a los estudiantes de Medios Audiovisuales. Por otro lado, facilita la introducción, desde la praxis, del lenguaje simbólico e iconográfico del arte, al tiempo que fomenta el uso de metodologías de Investigación-Creación, promoviendo aprendizajes significativos a través de didácticas activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

2. Objetivos pedagógicos y metodológicos del trabajo Tatuajes

El objetivo pedagógico y metodológico principal del trabajo *Tatuajes* es introducir a los estudiantes en las nociones del lenguaje simbólico,⁶ proporcionándoles, desde la praxis, un conocimiento sobre la dimensión

¹ Con el descubrimiento en 1991 de un cazador neolítico de 46 años, con una antigüedad de 5300 años La hipótesis de los investigadores apunta que los tatuajes pudieron realizarse con una función mágico-curativa. Recuperado de: National Geographic: <https://www.ngenespanol.com/ciencia/la-historia-de-otzi-el-hombre-de-hielo-de-los-61-tatuajes-asesinado-hace-5300-anos>

² Para mayor información, ver: Tatuajes Wiki. (n.d.). *Tatuajes griegos*. <https://tatuajes.wiki/griegos/> Tatuajes Wiki. (n.d.). *Tatuajes romanos*. <https://tatuajes.wiki/romanos/> Tatuajes Wiki. (n.d.). *Tatuajes de anime*. <https://tatuajes.wiki/anime/>

³ Para mayor información ver: Tatuajes Wiki. (n.d.). *Tatuajes mitológicos y religiosos*. <https://tatuajes.wiki/tatuajes-mitologicos-religiosos/>

⁴ Para mayor información, ver: iStock. (n.d.). *Tatuaje de alquimia*. <https://www.istockphoto.com/es/fotos/tatuaje-de-alquimia> Pinterest. (n.d.). *Tatuaje de alquimia*. <https://es.pinterest.com/ideas/tatuaje-de-alquimia/930558733512/>

⁵ Para mayor información, ver: Yomamoto Yoshimi, Historia de los tatuajes en la piel Yoshimi, Y. (2020, mayo 11). *Una historia de los tatuajes en la piel*. Nippon.com. <https://www.nippon.com/es/views/bo6701/>

⁶ Símbolo: reino intermediario entre los conceptos y los cuerpos físicos (...) aparece de forma codificada en lo gráfico y en lo artístico. Simbolismo: arte de pensar en imágenes (Cirlot, 2002. p. 36) (...) lenguaje de imágenes y emociones basado en una

iconográfica de las imágenes visuales y audiovisuales. En particular, los objetivos específicos están diseñados para guiar a los estudiantes a través de una serie de pasos metodológicos propios de la Investigación + Creación. Los objetivos específicos se estructuran de manera que, en cada clase, los estudiantes presenten avances del trabajo *Tatuajes*, desarrollado a lo largo de cuatro semanas, con el fin de recibir retroalimentación y mejorar su proceso.

El **primer objetivo** específico consiste en la selección de un texto significativo, que puede provenir de una canción, un poema, un cuento, una frase popular o un texto propio, para llevarlo a clase. Durante la sesión, los estudiantes identifican el tema principal y los temas secundarios del texto mediante la jerarquización de palabras clave.

El **segundo objetivo** específico se centra en profundizar en la identificación del tema principal y los subtemas, organizando las palabras clave en un orden de importancia. Partiendo de la definición de símbolo como una forma codificada en lo gráfico y lo artístico, compartida por una comunidad de conocimiento definida (Cirlot, 1969),⁷ el trabajo *Tatuajes* propone que los estudiantes busquen significados simbólicos de las palabras clave, los temas y los subtemas en alguna comunidad de conocimiento con fuentes de consulta verificables, como libros y diccionarios.

Para el **desarrollo de este segundo objetivo** propongo libros opcionales para la consulta conceptual sobre los conceptos simbólicos con una lista de títulos, expuestos más adelante, que recogen tradiciones simbólicas provenientes del mundo antiguo. Esta recomendación bibliográfica tiene la intención de que los estudiantes encuentren símbolos atemporales que funcionan como arquetipos⁸ hasta los tiempos actuales.

Por esta razón, este ejercicio práctico es una vía para que los estudiantes verifiquen nuestros orígenes culturales y conozcan, desde la experiencia, las profundas conexiones existenciales entre la historia artística - estética pasada y presente. Como comenté al principio del texto, se ha observado entre los diversos grupos de los estudiantes universitarios en Bogotá la especial afinidad que tienen hacia el mundo simbólico, probablemente se trate de la herencia local de la cultura religiosa católica.

Si bien el arte puede crear mundos simbólicos individuales, el Diseño, la Publicidad y los Medios Audiovisuales, en general, diseñan y crean para una sociedad amplia inmersa en códigos simbólicos compartidos. Así es que, para la búsqueda de conceptos seleccionados en el primer objetivo, se propone a los estudiantes diversos universos simbólicos compartidos tales como el Tarot, los horóscopos, las mitologías, los diccionarios de los sueños, los libros religiosos, la psicología del color, la alquimia y la mística, la iconografía en el arte y en las manifestaciones culturales de las diversas poblaciones pasadas y presentes.

condensación expresiva, a la vez que precisa, que habla de las verdades del hombre trascendentes exteriores e interiores (Cirlot, 2002. P. 36).

⁷ Desde el marco teórico de los Estudios Críticos del Discurso, Teun van Dijk (2016) propone que las comunidades epistémicas son grupos de personas que comparten creencias acerca de una parte del mundo.

⁸ Según María Belén del Río (2009) la historia antigua del hombre actualmente se está redescubriendo. Las imágenes simbólicas y los mitos aparecen en multitud de obras de arte actuales. Es así como estos símbolos se revelan perennes para la humanidad. El arte ha sido un canalizador importante para entender la esencia más profunda del individuo moderno. La revalorización de tales símbolos eternos la hizo la escuela de psicología analítica de C. G. Jung. Para este pensador, la mente humana tiene su propia historia y la psique conserva muchos rastros de las anteriores etapas de desarrollo. Argumenta que conscientemente podemos desdeñar esos contenidos, pero inconscientemente respondemos a ellos y a las formas simbólicas con que se expresan. Las artes contienen cantidad de estas imágenes arquetípicas. Corresponden a un modelo significativo que C. G. Jung llamó “el inconsciente colectivo”, es decir esa parte de la psique que conserva y transmite la común herencia psicológica de la humanidad. Esos símbolos son tan antiguos y desconocidos que nuestro objetivo es descubrirlos para entender mejor la obra plástica, adquiriendo un mejor conocimiento de sus orígenes y significados.

En algunas ocasiones este paso no se realiza directamente porque las palabras claves encontradas en el objetivo número uno contienen el significado preciso otorgado por el estudiante. Entonces, se debe redirigir la búsqueda hacia otras palabras contenidas en los diccionarios o en conceptos simbólicos constituidos en los diversos grupos simbólicos.

La **intención de este segundo objetivo** es que los estudiantes encuentren la profundidad de los significados de las palabras dentro de un universo cultural compartido por comunidades amplias y hagan -de su interpretación personal del texto- un símbolo reconocido por un grupo social. Además, indico a los alumnos que tomen fuentes fiables mediante la búsqueda en libros publicados y que ejerciten las citaciones en APA 7 como parte de la metodología de Investigación + Creación.

El **tercer objetivo** del trabajo *Tatuajes* es convertir los conceptos en imágenes mediante diversos referentes artísticos y estéticos que los estudiantes puedan encontrar en colecciones de museos en línea, en *Google Art and Culture*, en catálogos hemerográficos institucionales o en alguno de los universos simbólicos compartidos ya descritos. La intención de este paso es que intuitivamente los estudiantes encuentren obras artísticas y estéticas desconocidas vinculadas con los conceptos para que su registro visual y expresivo crezca.

Gracias a la sensibilidad sensorial de estas generaciones, este paso resulta fluido y enriquecedor para los estudiantes. Por ello, les pido que se tomen el tiempo necesario en la búsqueda de imágenes relacionadas con cada concepto identificado. Un aspecto clave de este objetivo es que me permite introducirlos en el mundo estructurado del arte y la estética de manera natural y sin presiones, evitando al mismo tiempo los lugares comunes de referenciación visual, como *Pinterest*, *Google* o las redes sociales.

Sin embargo, una de las mayores dificultades que he encontrado en la realización de este trabajo es la correcta referenciación de las obras artísticas según las normas APA 7. Es evidente que las mentes creativas suelen resistirse a normas rígidas, pero también es cierto que, en el ámbito profesional y académico, es fundamental respetar los consensos comunicativos. Además, el uso adecuado de una normatividad en la citación no solo demuestra profesionalismo, sino que también aporta rigor creativo y credibilidad ante agentes externos.

El **cuarto objetivo** tiene una doble función. Por un lado, que los estudiantes realicen tres bocetos de posibles tatuajes a partir del conjunto de imágenes recopiladas en el objetivo anterior, permitiéndoles una referenciación visual libre. Para la elaboración de los bocetos, recomiendo que tengan en cuenta el sentido y significado de los conceptos identificados en el primer objetivo. Por otro lado, les pido que incorporen la dimensión de la Psicología del Color como un elemento simbólico y comunicativo dentro del diseño del tatuaje. Para ello, sugiero como referencia el libro *Psicología del Color* (2000) de Eva Heller.

El **quinto y último objetivo** se orienta hacia la realización final del tatuaje como resultado coherente de los procesos investigativos y creativos realizados en cada uno de los objetivos.

3. Pertinencia de la bibliografía recomendada para la búsqueda de los conceptos simbólicos

En cuanto a la bibliografía, recomiendo que la búsqueda de los referentes conceptuales y visuales de las palabras clave sean artículos o libros publicados resultado de la investigación. Entre el material de consulta propuesto se encuentra *El museo hermético. Alquimia y Mística* (2006) en el cual el autor Alexander Roob manifiesta así el sentido de su investigación:

Existe todo un mundo de imágenes profundamente ancladas en la memoria del hombre moderno. Pero no se encuentran en publicaciones accesibles al gran público, sino sepultadas en manuscritos y grabados antiguos. Allí están las eternas «salas de Los», el profeta de la imaginación, salas repletas de imágenes

arquetípicas y figuras platónicas que rigen nuestra representación del mundo y de nosotros mismos, imágenes de las que el poeta inglés William Blake (1757-1827) dice que reflejan «todo lo que pasa en la tierra», y que «Cada época puede utilizarlas para acopiar renovadas fuerzas». (Jerusalén, 1804-1820) (Roob, 2006, pág. 8).

Roob recopila en este libro imaginarios visuales, iconografías y cosmovisiones relacionadas con la alquimia y la mística, abarcando desde la Antigüedad Tardía (siglos II-VIII d.C.) hasta las ilustraciones de William Blake en el siglo XIX. Además, establece las influencias y los diálogos entre estos universos esotéricos y la ciencia moderna. A lo largo de sus 576 páginas, incluye una gran cantidad de referencias visuales inéditas y perspectivas particulares.

El libro prioriza la imagen sobre el texto, convirtiendo la visualidad del conocimiento en una mediación especialmente valiosa para los estudiantes creativos. *Este libro de Roob* presenta visualmente los significados y saberes contenidos en las imágenes.

Otro libro de referencia fundamental es el *Diccionario de los símbolos* de Eduardo Cirlot, cuya primera edición data de 1958. Ediciones Siruela ha realizado múltiples reimpresiones entre 1997 y 2002. Basándose en esta obra, Jean Chevalier publicó su propio *Diccionario de los símbolos*, cuya última edición apareció en 2018. La continuidad de estas reimpresiones evidencia el interés sostenido que estos temas han generado en diversas comunidades de lectores, tanto en el ámbito académico como en el cultural.

Este libro es un trabajo de investigación exhaustivo. Sus definiciones se nutren de fuentes tan diversas como la filosofía, la teología, la mística, la liturgia, la hagiografía, los sermones, los lapidarios, la alquimia, la magia, la astrología, la ciencia de los sueños, la teoría del color, la literatura profana, el folclore y las supersticiones, así como de las artes visuales, incluyendo la pintura, la escultura y la arquitectura. Además, estudia y compila símbolos de diversas tradiciones culturales y religiosas, abarcando Oriente, Egipto, Israel, India, el cristianismo y el judaísmo, entre otras. Su análisis recorre una amplia variedad de mitos y cosmovisiones simbólicas, proporcionando una visión profunda de su significado y evolución. Por ello, es una obra de referencia imprescindible para quienes se interesan en el arte, la estética, la historia, la literatura y la psicología.

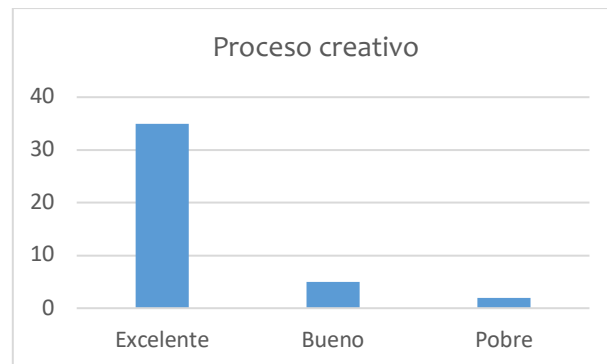
Iconología o tratado de alegorías y emblemas de Cesare Ripa fue una obra fundamental para los pintores académicos formados en las Escuelas de Bellas Artes. Este tratado recopila personificaciones y alegorías que han sido expresiones conceptuales, visuales e iconográficas presentes a lo largo de la tradición artística occidental. Su valor radica en la sistematización de estas representaciones, vinculando cada una con sus respectivos conceptos y atributos, ya sea para simbolizar países, oficios o valores mediante figuras humanas caracterizadas con elementos distintivos. La edición traducida por Luis Pastor fue reimpresa en México en 1866, asegurando la difusión de esta obra clave en el estudio de la iconografía y la representación alegórica.

El tratado de Iconología tenía la función de “enseñar a pintar las alegorías, los emblemas y los símbolos para caracterizar virtudes, vicios y pasiones, en una palabra, todos los seres morales y metafísicos” (Ripa, 1866, p. 2). También el de presentar a las alegorías como una de las más bellas creaciones humanas propias de los artistas.

Resultados

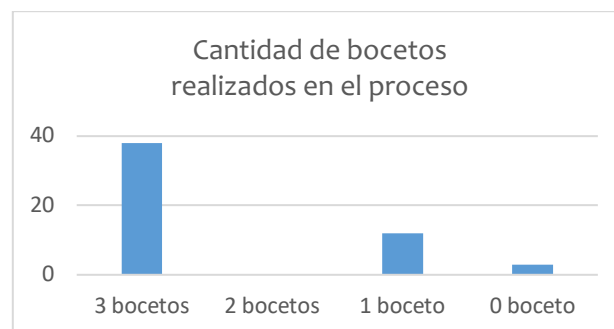
Las métricas que se presentan a continuación en las tablas muestran los resultados de las evaluaciones y encuestas realizadas a los grupos de estudiantes. Es notable la paridad en los resultados por niveles evaluativos. Sin duda, los estudiantes demostraron gran creatividad (tabla 1), desarrollaron procesos de bocetación efectivos para plasmar conceptos de manera visual e iconográfica (tabla 2) y presentaron buenas cualidades expresivas (tabla 3).

Tabla 1
Proceso creativo

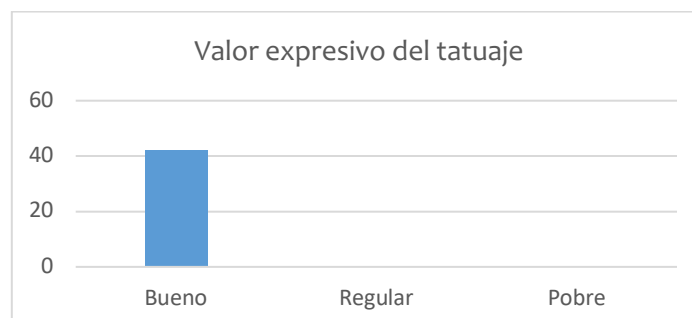
Fuente. Elaboración propia.

Tabla 2
Cantidad de bocetos realizados en el proceso creativo

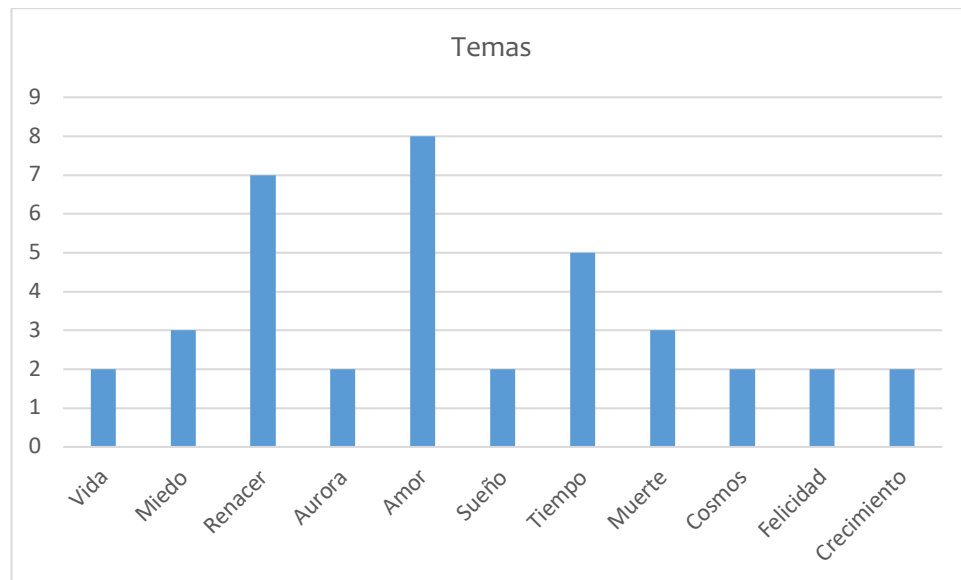
Fuente. Elaboración propia.

Tabla 3
Valor expresivo del tatuaje

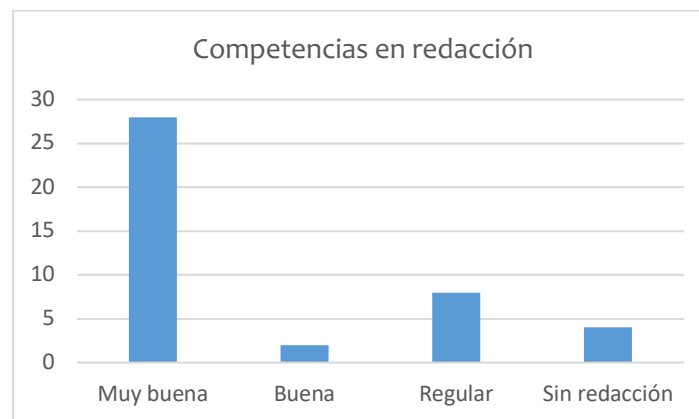
Fuente. Elaboración propia.

Tabla 4
Temas de los tatuajes

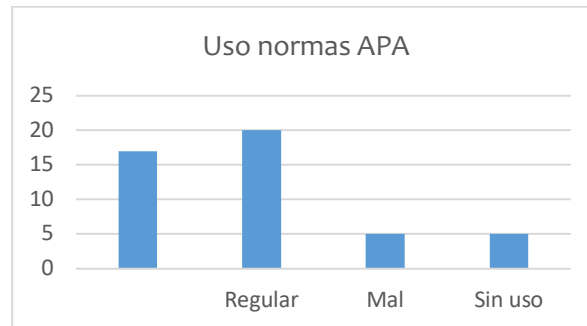
Fuente. Elaboración propia.

Tabla 5
Competencias en redacción

Fuente. Elaboración propia.

Tabla 6
Uso de normas APA

Fuente. Elaboración propia.

Discusión y Conclusión

Los resultados del trabajo fueron positivos, ya que los estudiantes lograron crear un tatuaje único y subjetivo mediante un proceso similar al de quienes se tatuaban en el siglo XIX, cuando "el tatuaje llevaba a la piel lo que el individuo portaba en su fuero interno" (Lacassagne et al., 2014, p. 13).

Muchos trabajos destacaron también por la calidad en la redacción (tabla 4). El uso de las normas APA no fue fluido, aunque realicé correcciones durante el proceso. Los temas y conceptos abordados fueron muy diversos, pero la tabla 5 muestra algunas palabras comunes entre los estudiantes.

En las encuestas realizadas en clase, la mayoría de los estudiantes afirmaron que el trabajo sobre Tatuajes fue útil para aprender metodologías, contenidos, iconografías y conceptos del pasado. Además, la mayoría coincidió en que pudieron establecer vínculos entre el pasado y el presente de los símbolos.

Referencias bibliográficas

- Cirlot, Juan Eduardo. (2002). *Diccionario de símbolos*. Siruela
- Collantes G., Rubén. D., & Jerkovic, Maricsa. (2024). Generación Z: desafíos para la educación superior en el nuevo milenio. *Acción y Reflexión Educativa*, (49), 9–21. <https://doi.org/10.48204/j.are.n49.a4589>
- García Arranz, José Julio. (2001). La imagen hermética y su dimensión emblemática: una aproximación. En R. Zafra & J. J. Azanza (Eds.), *Emblemática trascendente. Anejos de Imago* (pp. 329-345). Universidad de Navarra. Recuperado de: https://www.studiolum.com/congreso/anejos_imago/anejos-1/Garcia_Arranz_Jose_Julio_La_imagen_hermetica_y_su_dimension_emblematica.pdf
- Libro Mudo (1981). Reimpresión. Recuperado de <https://www.derechopenalenlared.com/libros/Mutus-Liber.pdf>
- Priego Díaz, Melissa. (2022, mayo-junio). El cuerpo como discurso a través del tatuaje. *Revista Digital Universitaria (RDU)*, 23(3).
- Ripa, Cesare. (1866). *Iconología o tratado de alegorías y emblemas: Obra traducida al castellano y anotada por Luis G. Pastor*. Imp. Económica. Disponible en: <http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080013688/1080013688.PDF>
- Roob, Alexander. (2006). *Museo hermético. Alquimia y mística*. Taschen.
- Van Dijk, Teun. (2016). *Discurso y conocimiento: Una aproximación sociocognitiva* (F. Limone Reina, Trad.). Gedisa.