

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

Tattoo as a research-creation methodology. Symbolism and history in the classroom

Milena Trujillo Acosta

Docente en la asignatura de Arte y Estética de la Escuela de Diseño.
Correo electrónico: mtrujillo@poligran.edu.co
ORCID: 0000-0001-9010-7677
Politécnico Grancolombiano

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.

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.

Fundamentos histórico - conceptuales del trabajo Tatuajes.

La elección del Tatuaje como eje temático del trabajo para introducir el mundo simbólico tiene varias intenciones. 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

1 Con el descubrimiento en 1991 de un cazador neolítico de 46 años de edad, 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-asesinadohace-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/>

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.

En cuanto a los contenidos sobre la historia del tatuaje, realizo un recorrido rápido desde la Prehistoria hasta Egipto, Grecia, Roma y la Edad Media. Sin embargo, profundizo en los tatuajes de ciertas culturas clave para que los estudiantes comprendan el significado del tatuaje contemporáneo.

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/b06701/>

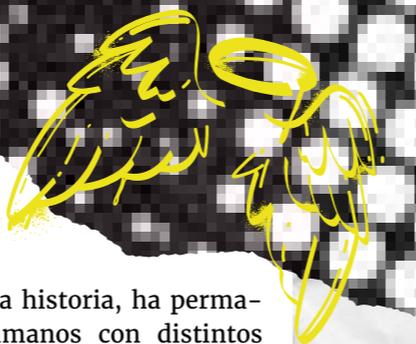
El primer grupo que me parece relevante para este propósito incluye los tatuajes de las culturas premodernas de las islas de la Polinesia (Priego Díaz, 2022) y las pinturas corporales de los indígenas Emberá⁶ en Colombia. Estas tradiciones muestran cómo el tatuaje ha funcionado históricamente como un marcador de identidad, estatus y pertenencia dentro de distintas comunidades.

El segundo grupo que expongo en clase se centra en el desarrollo del tatuaje en Occidente, a partir del siglo XVIII, cuando el pirata James Cook aprendió la técnica en la Polinesia e introdujo esta práctica entre navegantes y piratas. Desde entonces, los tatuajes quedaron asociados a marineros,⁷ presidiarios, prostitutas y clases bajas, quienes convirtieron sus cuerpos en lienzos donde inscribían símbolos creados dentro de sus propias comunidades (Priego Díaz, 2022). Durante la Segunda Guerra Mundial,⁸ los militares comenzaron a tatuarse íconos representativos del contexto bélico.

6 Para más información: Ulloa Cubillos, Astrid. (1992). *Kipará. Dibujo y pintura, dos formas embera de representar el mundo*. Universidad Nacional de Colombia

7 Archivo del tatuaje criminal ruso. Recuperado de <https://fuel-design.com/publishing/russian-criminal-tattoo-archive-book> Archivo militar. Recuperado de: <https://www.military.com/undertheradar/2016/07/here-are-the-meanings-behind-19-classic-sailor-tattoos>. Cartel de Lucy Bellwood. Expone los significados de los tatuajes de los marineros. Recuperado de: <https://my-modernmet.com/es/significado-tatuajes-marineros/>

8 Carolyn Russo (202) *Body Art During World War II: From the Lyle Tuttle Tattoo Art Collection* National Air and Space Museum. Smithsonian.

En la década de 1970, el movimiento *punk* transformó el tatuaje en un símbolo de rebeldía, apropiándose de sus connotaciones históricas ligadas a los barrios bajos, los presidiarios y los grupos marginales, como bandidos y mafiosos. También retomaron su significado en contextos de peligro, como el de los marineros y los soldados en tiempos de guerra. Además, adoptaron su dimensión metafórica, vinculada con la capacidad de resistir el dolor físico.⁹

Otro grupo social que ha desarrollado su propia iconografía en torno al tatuaje a lo largo del siglo XX y XXI son los motociclistas, quienes han convertido esta práctica en un elemento distintivo de su identidad y cultura.¹⁰

Un tercer grupo corresponde a los tatuajes de la contracultura urbana, cuyos orígenes se remontan a finales del siglo XIX en Estados Unidos, cuando O'Reilly creó la primera máquina de tatuar eléctrica en 1891. Esta corriente trascendió el siglo XIX y se expandió a lo largo del siglo XX. Entre 1920 y 1930, surgieron comunidades de hombres y mujeres con el cuerpo completamente tatuado, exhibiendo una diversidad de iconografías influenciadas por la estética del cine mudo, los tatuajes de marineros y militares, así como íconos populares y vernáculos con motivos religiosos, florales, tipográficos y amorosos, entre otros.

Recuperado de: <https://airandspace.si.edu/stories/editorial/body-art-world-war-2-tattoo>

⁹ Getty images. Tatu punk. Recuperado de: <https://www.gettyimages.es/fotos/punk-fashion-1970s> <https://www.nolandtattoo parlour.com/historia-del-tatuaje-1/>

¹⁰ Tatuajes de motociclistas. Recuperado de: <https://www.istockphoto.com/es/search/2/image-film?phrase=tatuajes+para+motociclistas>

Con el auge del movimiento hippie en la década de 1960, esta corriente contracultural cobró aún más fuerza, impulsando el tatuaje como una forma de expresión personal, artística y estética. Con el tiempo, esta práctica dejó de ser exclusiva de círculos marginales y se incorporó al *mainstream*, consolidándose entre la *Generación Y* (1981-1996), conocida como los *Millennials*, y la *Generación Z* (2000-2005), o *Centennials*.

Curiosamente, estas generaciones de la era digital han crecido en un entorno que combina lo retro con lo tecnológico-digital. Mientras que en la década de 1980 las películas de ciencia ficción proyectaban un futuro humano sin rastros del pasado, lo que hemos observado en el siglo XXI es un paralelismo entre dos tendencias opuestas: por un lado, el auge del uso masivo de las tecnologías digitales y las redes sociales; por otro, la popularización de modas primitivistas que han recuperado elementos como los *piercings*, las ampliaciones de lóbulos, las rastas, los tatuajes y la estética *vintage*. A esto se suma el desarrollo de numerosos videojuegos inspirados en culturas antiguas, reflejando una continua revalorización del pasado en la cultura contemporánea.

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.

Objetivos pedagógicos y metodológicos del trabajo Tatuajes.

El objetivo principal del trabajo *Tatuajes* es introducir a los estudiantes en las nociones del lenguaje simbólico,¹¹ proporcionándoles, desde la praxis, un conocimiento sobre la dimensión iconográfica de las imágenes visuales y audiovisuales. En particular, los objetivos específicos están

¹¹ 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 condensación expresiva, a la vez que precisa, que habla de las verdades del hombre trascendentes exteriores e interiores (Cirlot, 2002. P. 36).

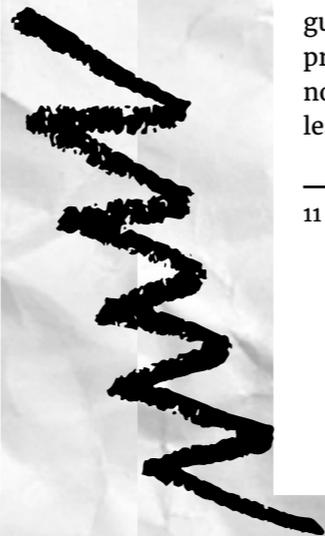
diseñados para guiar a los estudiantes a través de una serie de pasos metodológicos propios de la Investigación + Creación.

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),¹² el trabajo *Tatuajes* propone que los estudiantes busquen significados simbólicos de las palabras clave, los temas y los subtemas en alguna comunidad de

¹² 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.

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 arquetipos¹³ hasta los tiempos actuales.

13 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.

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.

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 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 referencia 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.

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. Las figuras 1 a 4 ejemplifican cómo Roob presenta visualmente los significados y saberes contenidos en las imágenes.

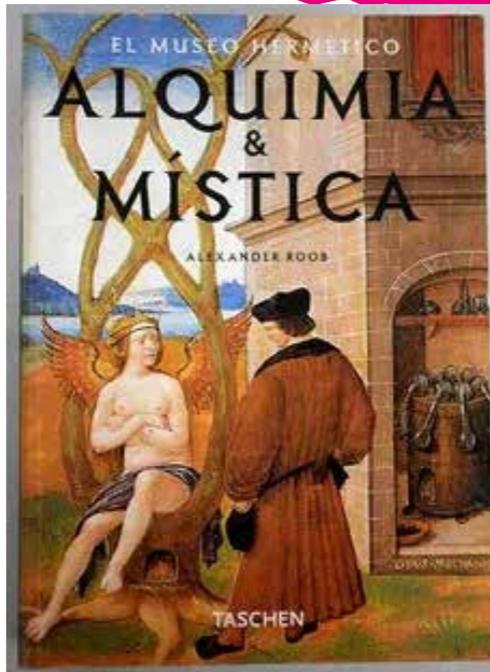

Figura 1. El museo hermético. Alquimia y Mística
Fuente: Alexander Roob (2006). *El museo hermético. Alquimia y Mística*. Taschen.

Figura 2. El lugar terrenal
Fuente: Alexander Roob (2006). *El lugar terrenal*. Imágenes de Andreas Cellarius (1660), *Harmonia Macrocosmica*, Amsterdam, pp. 50 y 51. En: *El museo hermético. Alquimia y Mística*. Taschen.

La imagen de la izquierda en la figura 2 representa el sistema geocéntrico de Ptolomeo, vigente en el conocimiento del mundo desde la Antigüedad hasta el siglo XVI. Andreas Cellarius ilustra este sistema con una composición visual organizada en torno al ojo humano, de manera que la Tierra aparece como el centro del

universo, generando asombro ante la inmensidad y esfericidad del cielo.

En el costado derecho de la figura 2, Cellarius representa el macrocosmos como un espacio terrenal estructurado a partir de la yuxtaposición de los cuatro elementos de la región sublunar: tierra, agua, aire y fuego (Roob, 2006, pp. 50-51).

Figura 3. La rueda. Paralelismos entre mística y ciencia del color
Fuente: Alexander Roob (2006). *El museo hermético. Alquimia y Mística*. Taschen.

La figura 3 presenta, a la izquierda, una imagen de O. Runge incluida en sus *Escritos póstumos* (1810). El autor la relaciona con el círculo cromático de Goethe, quien buscaba demostrar los vínculos entre la mística y la ciencia. En este contexto, Goethe acompaña la imagen con el siguiente fragmento:

Muchas cosas pueden esquematizarse por medio del triángulo, y lo mismo ocurre con los colores. Se procede de forma que, por desdoblamientos y limitaciones, se llega al misterioso hexágono” (Goethe, Teoría de los colores, 1810).

A la derecha de la figura 3, se encuentra una imagen de Jacob Boehme (1682), extraída de *Theosophische Wercke*, publicado en Ámsterdam. En ella, se representa la relación entre la Santísima Trinidad y el mundo de la naturaleza inferior, donde aparece Jesús azotado como rey de los judíos. A través de estas imágenes y fragmentos de texto, Roob evidencia cómo esta iconografía cristiana influyó en la comprensión científica del color. Se creía que los colores surgían de la combinación de agua y fuego hasta alcanzar el centro de la naturaleza. Dentro de esta simbología, el rojo representaba la esencia, el azul al Padre, el verde a la vida, el amarillo al Hijo y el blanco el resplandor divino de la quintaesencia.

Figura 4.
William Blake “El peregrino”, siglo XIX
Fuente: Alexander Roob (2006). Imágenes de William Blake “El peregrino” pp. 560-561. *El museo hermético. Alquimia y Mística.* Taschen.

Las imágenes de la figura 4 resultan especialmente interesantes porque pertenecen a un artista moderno. La relación entre los conceptos y las imágenes a lo largo del tiempo, desde la antigüedad hasta la modernidad, aporta un hilo narrativo enriquecedor. A través de esta secuencia temporal, tanto visual como textual, los estudiantes pueden comprender las continuidades y rupturas en la representación de conceptos místicos y alquímicos, desde sus orígenes hasta la actualidad.

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.

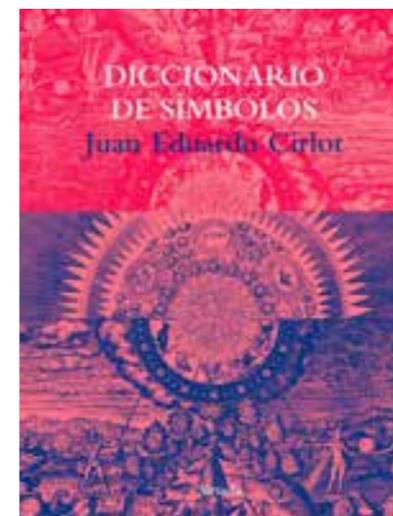

Figura 5.
Diccionario de los símbolos.
Eduardo Cirlot
Fuente: Juan Eduardo Cirlot (1969) Portada del libro *Diccionario de los Símbolos.* Siruela.

Sin duda, el *Diccionario de símbolos* de Cirlot 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.

Figura 6. J. Daniel Mylius, Opus medico-chymicum, Francfort
Fuente. Imagen de J. Daniel Mylius, *Opus medico-chymicum* de 1618 realizada en Frankfurt usada en la portada del libro *Diccionario de los símbolos* de Eduardo Cirlot (2002)

La figura 6, *Opus medico-chymicum*, es una ilustración de 1618 que representa plantas, animales y personificaciones propias del imaginario alquímico:

Frecuente es el jardín o huerto químico; allí los adeptos hicieron ‘germinar’ una particular flora donde cada flor, cada árbol y cada fuente es símbolo de un concepto; lo mismo sucede con las figuras de animales, reales o imaginarios, empleadas para describir de manera metafórica ciertos compuestos y fases de la Gran Obra (García, 2001, pp. 337 - 338).

Otro libro recomendado, disponible en línea, es *La Alquimia y el Libro Mudo* o *Mutus Liber* (1981), cuya primera publicación data de 1677. Esta valiosa obra, carente de texto, fue reeditada en 1981 por Eugène Canseliet. En el prólogo, el autor lo recomendó a todas las naciones del mundo, destacando su belleza visual y la profundidad de sus conocimientos esotéricos (figura 7).

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.

Figura 7. Primera plancha del Libro Mudo

Fuente. Libro Mudo (1981 reimpression).

Disponible en <https://www.derechopenalencared.com/libros/Mutus-Liber.pdf>

La edición traducida por Luis Pastor fue reimpressa 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.

Por ejemplo, la alegoría de América (figura 9) se representa como una mujer de tez aceitunada,

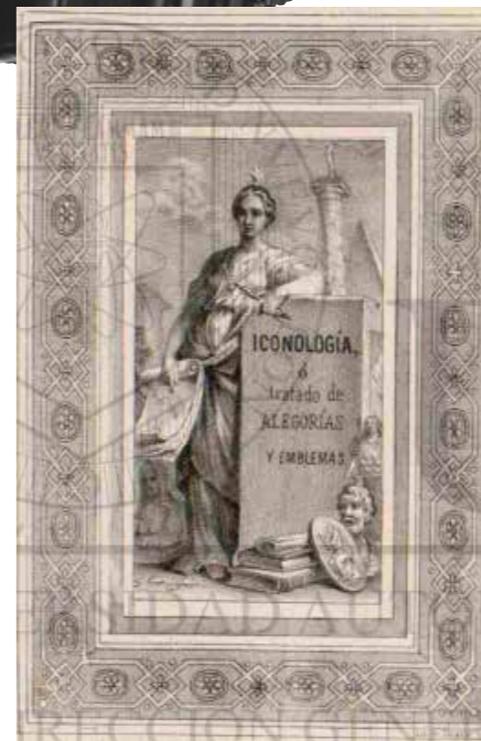

Figura 8. Iconología. Tratado de alegoría y emblemas

Fuente: *Iconología o tratado de alegorías y emblemas* traducido por Luis Pastor, reimpresso en México en 1866.

Figura 9. Alegoría de la “América”

Fuente: *Iconología o tratado de alegorías y emblemas* traducido por Luis Pastor, reimpresso en México en 1866.

con la cabeza y parte del cuerpo cubiertos de plumas, en alusión a los adornos característicos de los pueblos indígenas. Porta un arco y una flecha como armas, mientras que una pipa ornamentada simboliza la paz. Por esta misma razón, también se le añaden alas de Mercurio, tradicionalmente asociadas con la concordia.

Los dos niños que la acompañan representan la caza y la pesca, actividades fundamentales para la subsistencia de las poblaciones indígenas. A su lado, un caimán y un árbol de plátano aluden a la exuberancia del Nuevo Mundo. Aunque la descripción de esta alegoría refleja los prejuicios de la época sobre los pueblos aborígenes, constituye un ejemplo significativo para comprender el sentido simbólico, iconográfico y visual de las alegorías y personificaciones en la tradición artística.

Conclusiones

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).

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).

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.

Proceso creativo

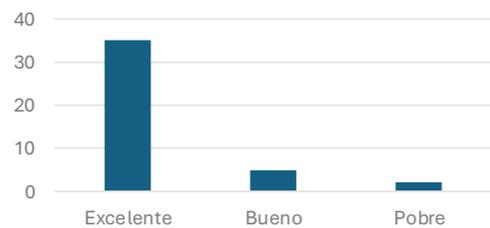

Tabla 1. Proceso creativo
Fuente. Elaboración propia.

Cantidad de bocetos realizados en el proceso

Tabla 2. Cantidad de bocetos realizados en el proceso creativo
Fuente. Elaboración propia.

Valor expresivo del tatuaje

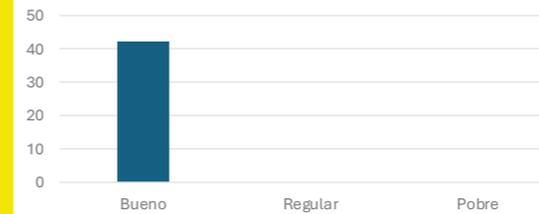

Tabla 3. Valor expresivo del tatuaje
Fuente. Elaboración propia.

Temas

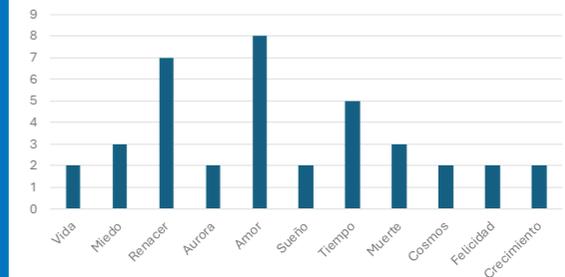

Tabla 4. Temas de los tatuajes
Fuente. Elaboración propia.

Competencias en redacción

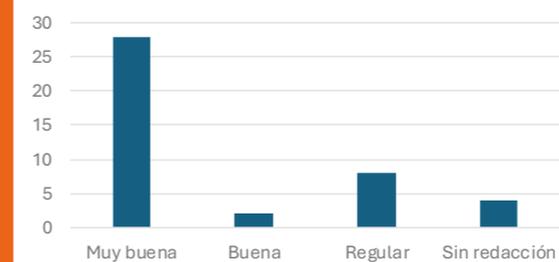

Tabla 5. Competencias en redacción
Fuente. Elaboración propia.

Uso normas APA

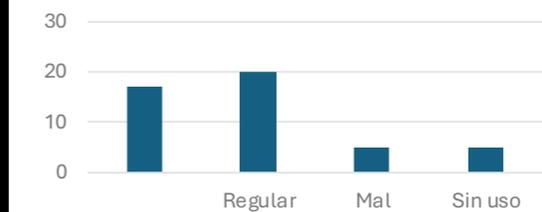

Tabla 6. Uso de normas APA
Fuente. Elaboración propia.

Referencias

- Bellwood, L. (s.f.). *Cartel de Lucy Bellwood* (Expone los significados de los tatuajes de los marineros). Recuperado de <https://mymodernmet.com/es/significado-tatuajes-marineros/>
- 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>
- Fuel Design. (s.f.). *Archivo del tatuaje criminal ruso*. Recuperado de <https://fuel-design.com/publishing/russian-criminal-tattoo-archive-book>
- iStockphoto. (s.f.). *Tatuajes de motociclistas*. Recuperado de <https://www.istockphoto.com/es/search/2/image-film?phrase=tatuajes+para+motociclistas>
- iStock. (n.d.). *Tatuaje de alquimia*. <https://www.istockphoto.com/es/fotos/tatuaje-de-alquimia>
- Lacassagne · Le Blond · Lucas. (2012). *Tatuajes de criminales y prostitutas*. Errata naturae.
- León del Río María Beatriz. (2009). Arquetipos e inconsciente colectivo en las artes plásticas a partir de la psicología de C. J. Jung. *Arte, Individuo y Sociedad*, 21, 37-50. <https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/ARIS0909110037A>
- 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
- Getty Images. (s.f.). *Tatuaje punk*. Recuperado de <https://www.gettyimages.es/fotos/punk-fashion-1970s>
- Libro Mudo* (1981). Reimpresión. Recuperado de <https://www.derechopena-lenlared.com/libros/Mutus-Liber.pdf>
- Military.com. (2016, julio). *Aquí están los significados detrás de 19 tatuajes clásicos de marinero*. Recuperado de <https://www.military.com/undertheradar/2016/07/here-are-the-meanings-behind-19-classic-sailor-tattoos>

- National Geographic. (2021, marzo 18). *La historia de Ötzi, el hombre de hielo de los 61 tatuajes, asesinado hace 5,300 años*. National Geographic. <https://www.ngenespanol.com/ciencia/la-historia-de-otzi-el-hombre-de-hielo-de-los-61-tatuajes-asesinadohace-5300-anos>
- Noland Tattoo Parlour. (s.f.). *Historia del tatuaje*. Recuperado de <https://www.nolandtattooparlour.com/historia-del-tatuaje-1/>
- Priego Díaz, Melissa. (2022, mayo-junio). El cuerpo como discurso a través del tatuaje. *Revista Digital Universitaria (RDU)*, 23(3).
- Pinterest. (n.d.). *Tatuaje de alquimia*. <https://es.pinterest.com/ideas/tatuaje-de-alquimia/930558733512/>
<https://doi.org/10.22201/cuaieed.16076079e.2022.23.3.7>
- 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.
- Russo, C. (2020). *Body art during World War II: From the Lyle Tuttle tattoo art collection*. National Air and Space Museum, Smithsonian. Recuperado de <https://airandspace.si.edu/stories/editorial/body-art-world-war-2-tattoo>
- 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/>
- Tatuajes Wiki. (n.d.). *Tatuajes mitológicos y religiosos*. <https://tatuajes.wiki/tatuajes-mitologicos-religiosos/>
- Ulloa Cubillos, Astrid. (1992). *Kipará. Dibujo y pintura, dos formas emberá de representar el mundo*. Universidad Nacional de Colombia.
- Van Dijk, Teun. (2016). *Discurso y conocimiento: Una aproximación sociocognitiva* (F. Limone Reina, Trad.). Gedisa.
- Yoshimi, Y. (2020, mayo 11). *Una historia de los tatuajes en la piel*. Nippon.com. <https://www.nippon.com/es/views/b06701/>

