

ENTRE EL TATUAJE Y EL ARTE

LABORATORIO
EXPERIMENTAL
CON TATUAJE

LA ESMERALDA

Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado

La Esmeralda

D.R. © Centro de investigación

Laboratorio Experimental con tatuajes de la ENPEG "La Esmeralda".

Coordinado por Dr. Edgard Gamboa.

Iniciativa, gestión y coordinación | Alessandra Lavín Ojeda, Carlos Alexis Chacón, Fernando Rojas García, Gerardo Olivier Esquivel, Mirosław García Nova, Lina Milet García Huerta y Dr. Edgard Gamboa.

Diseño Editorial | Alessandra Lavín Ojeda, Carlos Alexis Chacón, Fernando Rojas García, Gerardo Olivier Esquivel, Lina Milet García Huerta y Mirosław García Nova | Equipo de producción del Laboratorio Experimental con tatuajes de la ENPEG "La Esmeralda", alumnos de la asignatura Taller de Producción: Tatuaje Mexicano (2022- 2023-1).

Portada y contraportada | Alessandra Lavín Ojeda, Carlos Alexis Chacón, Diana Gutiérrez, Fernando Rojas García, Gerardo Olivier Esquivel. Limnja Maya Gamboa Kim y Mirosław García Nova.

Creadores invitados | Beatriz Garduño Mejía, Ulises Mora, Diana Gutiérrez y Limnja Maya Gamboa Kim.

Queda rigurosamente prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluido tratamiento informático sin permiso escrito por los editores.

Primera publicación, 2018.

Impreso en Casa del hijo del Ahuizote.

Segunda publicación, 2023.

Impreso en el Taller de Editorial Parvada, ENPEG "La Esmeralda".

@Lab_tatuajes

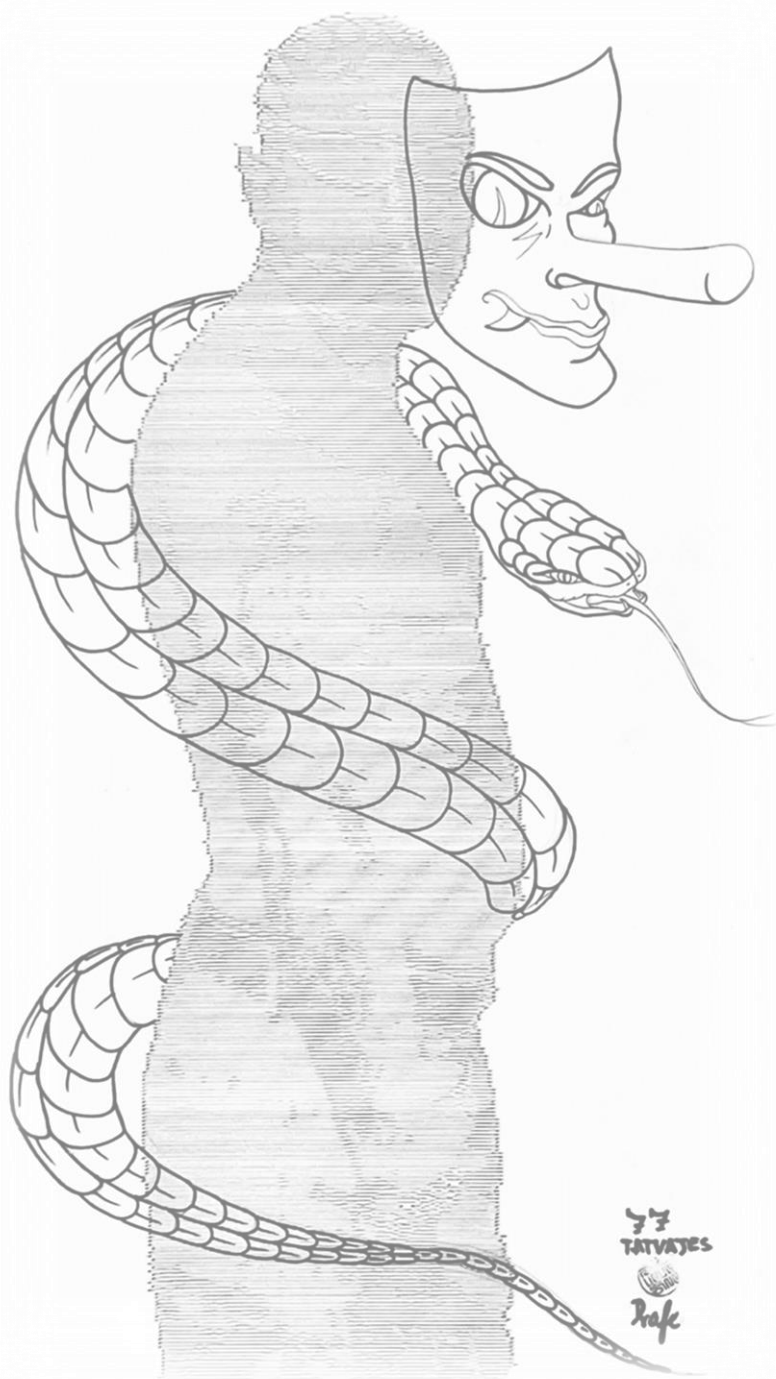

CONTENIDO

ENTRE EL TATUAJE Y EL ARTE

7	Presentación	Dr. Edgard Gamboa
11	Prólogo	Beatriz Garduño Mejía Ulises Mora Carrillo
19	Aless Ojeda	“Naturaleza sangre”
25	Carlos Alexis Chacón	“Varados en el presente”
31	Diana Gutierrez	“En el arte como en el oficio”
37	Fernando Rojas García	“Iconostacio”
43	Gerardo Olivier Esquivel	“Poesía Experimental”
49	Maya Gamboa Kim	“Un hamster tierno se va a tatuar” Comic.
53	Miroslaw García Nova	“Cuando los gatitos juegan”
59	Lina Milet García Huerta	“Espejo Tejido”

ॐ
TATVAJES
Raf

PRESENTACIÓN

ENTRE EL TATUAJE Y EL ARTE

Entre el tatuaje y el arte.
Un delirio de carácter universal.

“El tatuaje es tatuaje, se centra en lo simple, lo natural, lo místico y sagrado. El ejecutor dejará su impronta única sobre la piel del usuario, quien será el soporte de la obra, crecerá, se desarrollará y morirá con ella”.

El Profe.

La historia del tatuaje mexicano es desconocida e ignorada por los archivos institucionales y por la memoria oficial debido a que su producción y memoria se ha desarrollado fuera de las narrativas convencionales de la historia universal del arte, al ser por siglos una práctica marginada. Sin embargo, dicha exclusión es inversamente proporcional al arraigo y presencia en la tradición de los pueblos más antiguos, muchos de ellos considerados bárbaros e incivilizados, por lo cual su documentación académica es escasa o exhibida desde una visión basada en el estigma y prejuicio.

A finales de la década de los años setenta del siglo XX en México la práctica del tatuaje se mostró como una expresión artística al ser incluida como parte del proceso creativo por artistas contemporáneos en algunas de sus más importantes piezas. Felipe Ehrenberg, Santiago Sierra, el Colectivo SEMEFO, Dr. Lakra -por mencionar algunos- se sirvieron del cuerpo marcado como discurso visual con múltiples significados hacia lo territorial, lo simbólico, lo político o lo contestatario, con un carácter circunstancial.

Un arte que se gestó desde lenguajes no convencionales y vertidos en la inmediatez de sus procesos, pero que logra representar la diversidad identitaria de los actores sociales y su contexto histórico. Quizás por esta razón el tatuaje como una herida pintada desde entonces es considerada como recurso artístico que permite materializar un lenguaje único a través de su impronta permanente que emite sobre la piel y un compromiso indeleble con una imagen en particular que disloca los conceptos de memoria, estética, devoción y rito. Una geografía de la piel,¹ como lo refiere *David Le Breton* en su libro “El tatuaje”, pero también es un asunto de identidad colectiva que se relaciona con el individuo de forma personal e íntima, así como de manera colectiva en cuanto a su entorno, debido a que la condición humana es corporal y somos conscientes de nuestra existencia a través de él.

Mediante Laboratorio experimental con tatuajes de la ENPEG “La Esmeralda” se busca hacer un recorrido desde el autoaprendizaje del tatuaje tradicional desarrollado por la vieja escuela mexicana hasta el arte contemporáneo inmerso en un universo artístico paradójicamente industrial y de espectáculo pero que permea, reblandece y fertiliza el terreno para incluir una nueva materia, una *materia tatuada* sobre la fe simbólica de los nuevos perfiles artísticos y académicos en México, alejando al tatuaje -en apariencia- del “estigma y prejuicio” para reinsertarse nuevamente en la institución y vida pública. Momentos de encuentro entre el tatuaje y el arte contemporáneo y viceversa, así como su tránsito hacia una profesionalización, visibilizando las pedagogías del tatuaje desarrolladas desde la calle, luego en los estudios de tatuaje, hasta insertarse en la institución académica.

¹ David Le Breton. *El Tatuaje*, Editorial Casimiro, Madrid, 2013.

Con este libro se muestra la reflexión sobre una relación posible entre el tatuaje y el arte y su proceso creativo por medio de interesantes propuestas realizadas por alumnos que han tenido un acercamiento al oficio y experimentación con el tatuaje a través del **Laboratorio Experimental con tatuajes de la ENPEG “La Esmeralda”** como parte del marco académico innovador, que permite tener una serie de experiencias estéticas a lo largo de la Licenciatura en Artes Visuales.

Dr. Edgard Gamboa

Tatuador, docente e investigador.

PRÓLOGO

A manera de, picadura, punción, abrasión o incisión, pacientemente el Dr. Edgard Gamboa ha dejado su huella dentro de la Historia de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” que en este 2023 cumple 80 años formando profesionales de las artes visuales en nuestro país.

Los Seminarios de Dibujo para Tatuaje, los Talleres de producción en tatuaje e intervenciones corporales, así como los Seminarios de Historia del Tatuaje han configurado la plataforma para generar un Laboratorio y centro de investigación que durante diez años ha impulsado en “La Esmeralda” el Dr. Gamboa. Este trabajo en colectivo realizado con la complicidad de decenas de estudiantes le ha permitido tener un valioso acervo de consulta, visual y bibliográfica especializado; reconstruir la historia del tatuaje en México y al mismo tiempo documentar un catálogo de artistas contemporáneos que tienen o han tenido interés en el tatuaje como herramienta de expresión, así como de tatuadores que han encontrado en el arte una herramienta para su oficio.

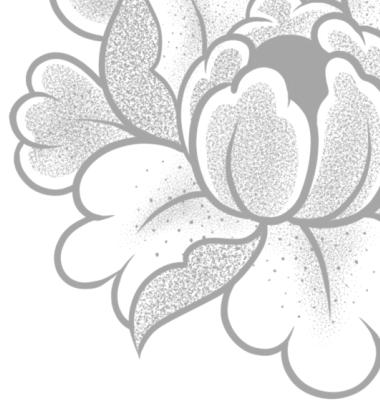
Insertar la enseñanza del tatuaje en el aula universitaria rompe con la tradición al menos en dos vertientes. La primera disloca los prejuicios de la academia como institución que descarta los oficios, lo popular y marginal como arte; y en segundo, altera la tradición en la dinámica de enseñanza jerarquizada de maestro, tatuador y aprendiz que hasta hace algunos años guardaba el gremio del tatuaje. Así el laboratorio en *La Esmeralda* conserva el sello de rebeldía característico en el ejercicio de la tinta sobre la piel. A través de las sesiones de trabajo con las y los estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales, el Dr. Gamboa ha configurado una didáctica de

enseñanza que plantea un acercamiento con la realidad del oficio a través del análisis del proceso creativo, la inclusión de los valores y la tradiciones de un tatuador, al mismo tiempo que revisa el tatuaje de forma expandida en sus vínculos con el arte contemporáneo, estableciendo consonancias en la iconografía, en los elementos materiales y en la capacidad expresiva social y antropológica en medios que van de la pintura, la cerámica, el performance, el arte sonoro, el arte objeto a la narrativa gráfica o la animación.

Las actividades que se generan en el salón de clases tienen como principal fundamento la disciplina del dibujo y el desplazamiento del concepto de colectividad del estudio del tatuaje a la cátedra. De esta manera las y los estudiantes de los talleres y seminario en coordinación con el Dr. Gamboa han organizado tres coloquios como espacios de diálogo y debate en la ENPEG La Esmeralda, (Tatuaje o no tatuaje - marzo 2014; “Tatuaje Discurso y Oficio” - diciembre 2014 y “El cuerpo como territorio del tatuaje” - marzo 2016); dos exposiciones colectivas en la Galerías Central de nuestra escuela, y de manera reciente la muestra *Body Suit. El arte del performance* en el Museo de la Ciudad de México (2021) y en el Museo León Trotsky (2022).

Entre los egresados de La Esmeralda que han adoptado el tatuaje como medio expresivo podemos encontrar en Instagram a: xianofthedeath (Cristian Castañeda), ese_benji (Benjamín Guerrero), bcuse_estrada (Bocusé Estrada), gracidart (Daniela Gracida), cazadora77 (Diana Gutiérrez), cevas.ac (César Medina), doonas (Dona), erizo_gutierrez (ErikaGutiérrez), diegolozaientay (Diego Loza) y bautista.bautista (Fernando Bautista). Todos tatuadores activos que han contribuido a dinamizar el oficio-arte del tatuaje.

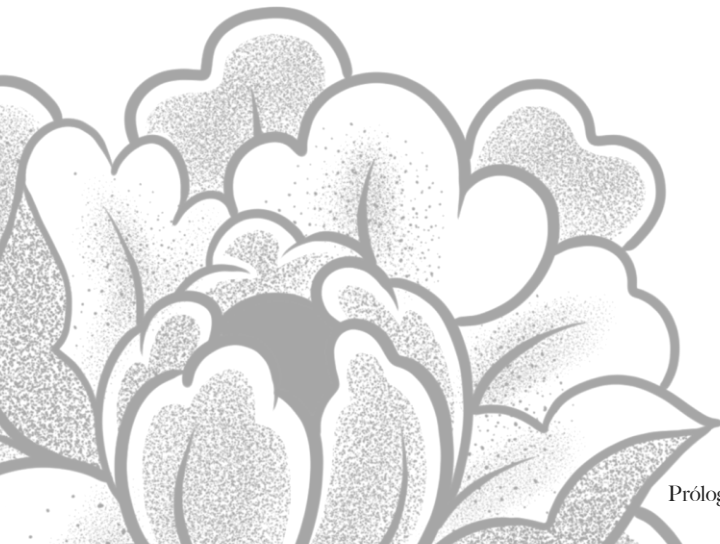

¡Larga vida al Laboratorio con Tatuajes en “La Esmeralda”!

Mtra. Beatriz Garduño Mejía

Subdirectora Académica ENPEG “La Esmeralda”.

El libro-cuerpo

*El libro-cuerpo, el cuerpo legible, el documento viviente,
narrativa que se conduce mientras se autopublica.*

El libro como tradicionalmente entendemos es desde la invención china de los tipos móviles de imprenta (no fue Gutenberg el primero en usarlos), el aparato replicable de transmisión de conocimiento gráfico por excelencia, en sus distintas formas: tomo, periódico, revista o fanzine, (por frecuencia o tamaño) ostenta tanto para políticos como intelectuales, un poder simbólico como dispositivo de manifestación y preservación de ideas, incluso en la era digital post-pandémica. Pero antes de su reproducibilidad, ¿había ya libro? El rollo de papiro rotulado, las pieles de animales con códices y por qué no el cuerpo como lienzo de pintura o de impronta definitiva cuando tal vez por accidente se descubrió la inyección de su permanencia, eran también libros.

Para quienes ilustramos libros impresos, la tecnología ha cambiado nuestra relación con el concepto de libro a partir de la accesibilidad sobre las herramientas para su producción; publicar o más bien *autopublicar* se ha convertido en una extraordinaria posibilidad pese a su escasa implementación didáctica por parte del sistema educativo, que perpetúa sólo el consumo de contenidos por parte de los estudiantes, mas no su producción.

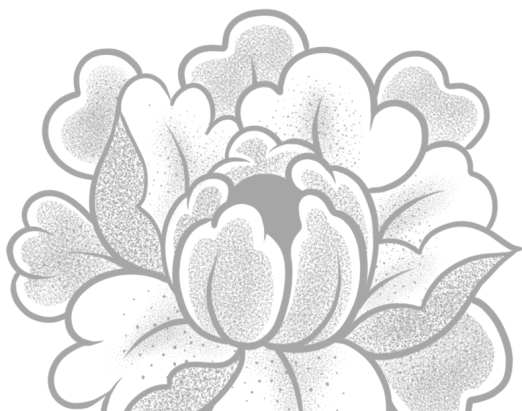
Para mis clases, la autopublicación es un ejercicio recurrente desde 2014 en que fundamos el fanzine *OCICO* (Organismo de Comunicación Inter Colegial), gaceta escolar que responde a la necesidad de tener una práctica colaborativa que, en un primer intento se concibió como estación de radio, pero vio la luz de manera impresa y en internet, para fomentar la vinculación inter-académica dentro del Cenart, desde La Esmeralda. El premio PADID Cenart 2019 nos ofreció la posibilidad de contar con un equipo Riso propio para consolidar nuestras propias ediciones y así mismo fundar la Editorial Parvada que se enorgullece por publicar el presente logro.

La visión del profesor Gamboa al introducir desde 2012 en la ENPEG La Esmeralda un laboratorio experimental con tatuajes, (también favorecido por el PADID 2015) es consistente con el espíritu formativo de La Esmeralda desde su creación, ciertamente disruptivo con las tradiciones académicas del arte, el tatuaje, los cómics y los fanzines en su posibilidad expresiva, se reconocen fuera ya de la antes denominada contracultura para establecerse como parte de la oferta de medios y lenguajes estéticos del arte contemporáneo.

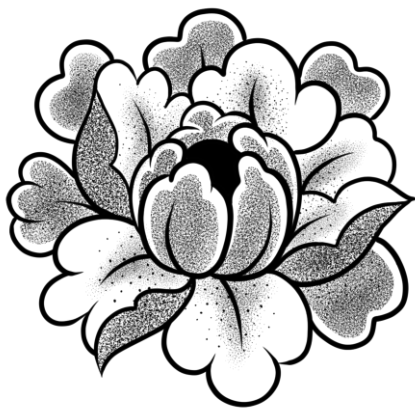
Dicho espíritu compartido por nuestros respectivos talleres y alumnos, nos ha enlazado en visión y páginas de OCICO fanzine desde tiempo atrás, pero se consolida ahora en este libro-zine-cuerpo que sirve como testimonio. Enteramente concebido, generado y acabado en la escuela, habla además de sus contenidos gráficos, sobre un espacio-tiempo abierto para dicha práctica al colaborativamente dibujar, diseñar, compaginar, imprimir, doblar, engrapar y refinar mientras se conversa sobre sí mismo y lo demás.

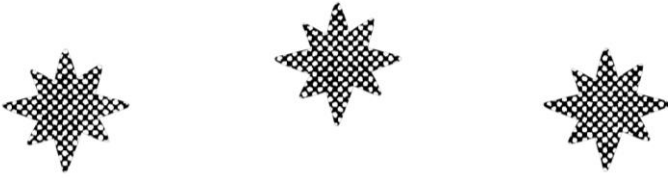
Queda por verse si los cambios institucionales que se nos presentan de súbito en nuestra alma mater, están realmente a la altura y comprensión de lo que nuestra inquisitiva comunidad conduce como punta de lanza desde hace años, *La Esmeralda* fue siempre experimentación inclusiva y transdisciplinaria, más allá de la mecánica productiva del taller, que así siga siendo.

Ulises Mora Carrillo de Albornoz
Docente

ENTRE EL TATUAJE Y EL ARTE

ALESS OJEDA

@AlessOjeda

FRANS

UN CICLO INICIA Y

FORMA

OTRO SE ACABA

ABRE

TU MENTE

ALEXIS CHACÓN

@AlexisChaonn

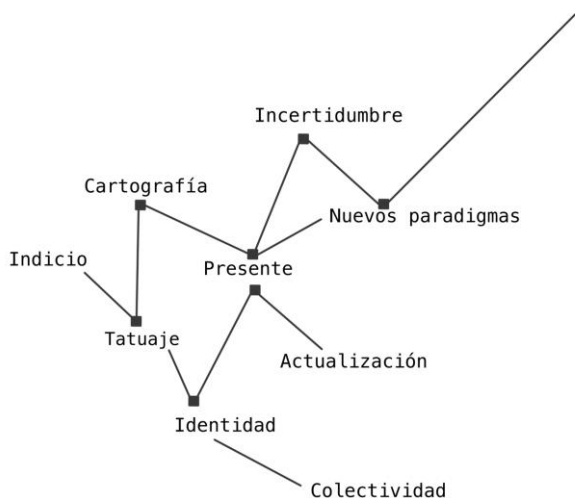

varados en el presente.

Desde 1927 “La Esmeralda” viene produciendo gestores culturales de perfiles tan diversos y amplios como la historia de la escuela misma. Que una institución de casi un siglo de tradición, abordara en su última retrospectiva sus orígenes, a menudo es un síntoma de su incompatibilidad con su contexto actual. La Esmeralda del presente, se encuentra en un proceso incómodo de cambio de paradigma, que engloba desde los medios de producción hasta la reestructuración social. La comunidad, en un intento por unirse a las nuevas tendencias, adopta al tatuaje como una extensión de su obra, a tal grado de hacer sesiones dentro de las instalaciones. El laboratorio de tatuaje es singular, porque fue consecuencia de las acciones tomadas por la comunidad, para reintegrar a la institución al panorama contemporáneo. A nueve años de la instauración del laboratorio, es inevitable preguntarse cómo utilizará la comunidad los mecanismos inmanentes del tatuaje, para darle un lugar a esta escuela estática, varada en un presente acelerado, extraño y globalizado.

The background of the image is a detailed black and white line drawing. It features a large spider web that fills most of the frame. In the upper right quadrant, a spider is perched on one of the web's strands. In the lower left quadrant, a fly is shown in flight, its wings spread. The overall style is that of a hand-drawn sketch or a detailed line art illustration.

DIANA
GUTIÉRREZ

@Cazadora_77

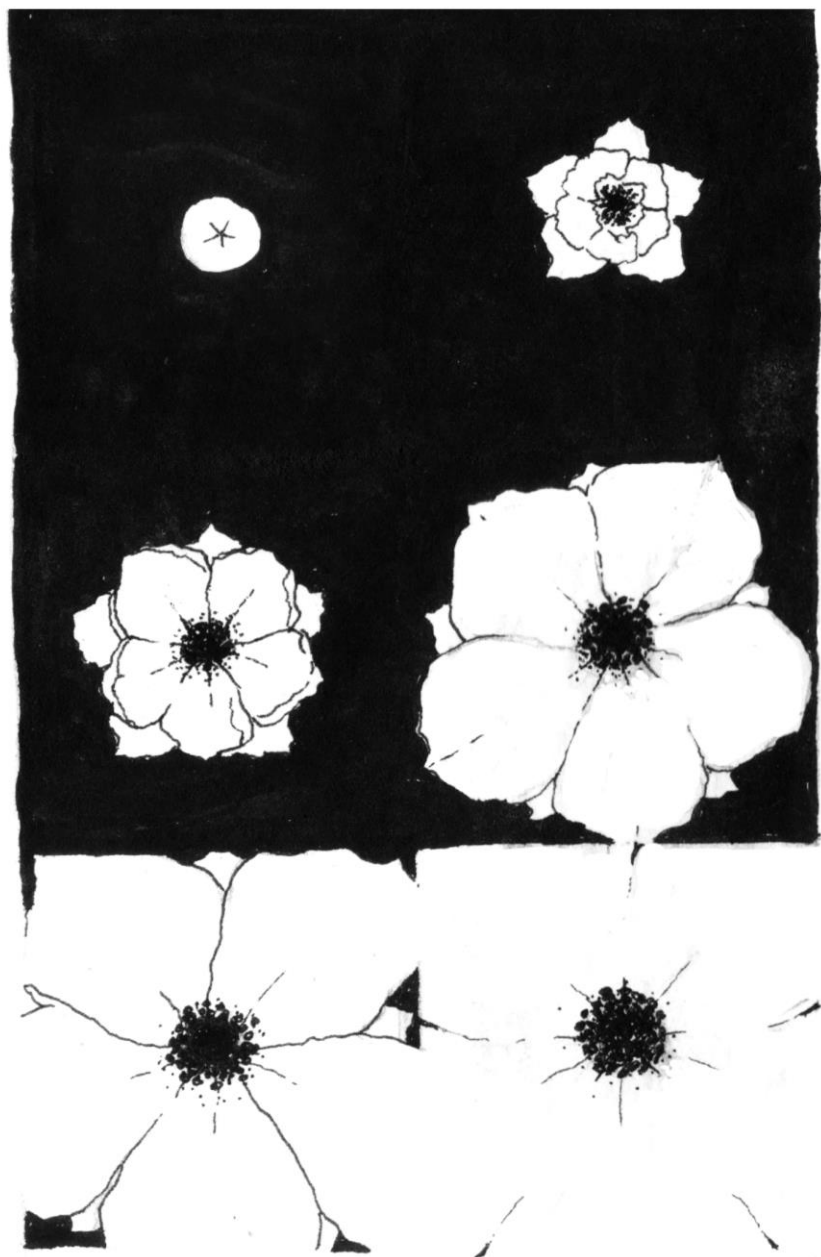

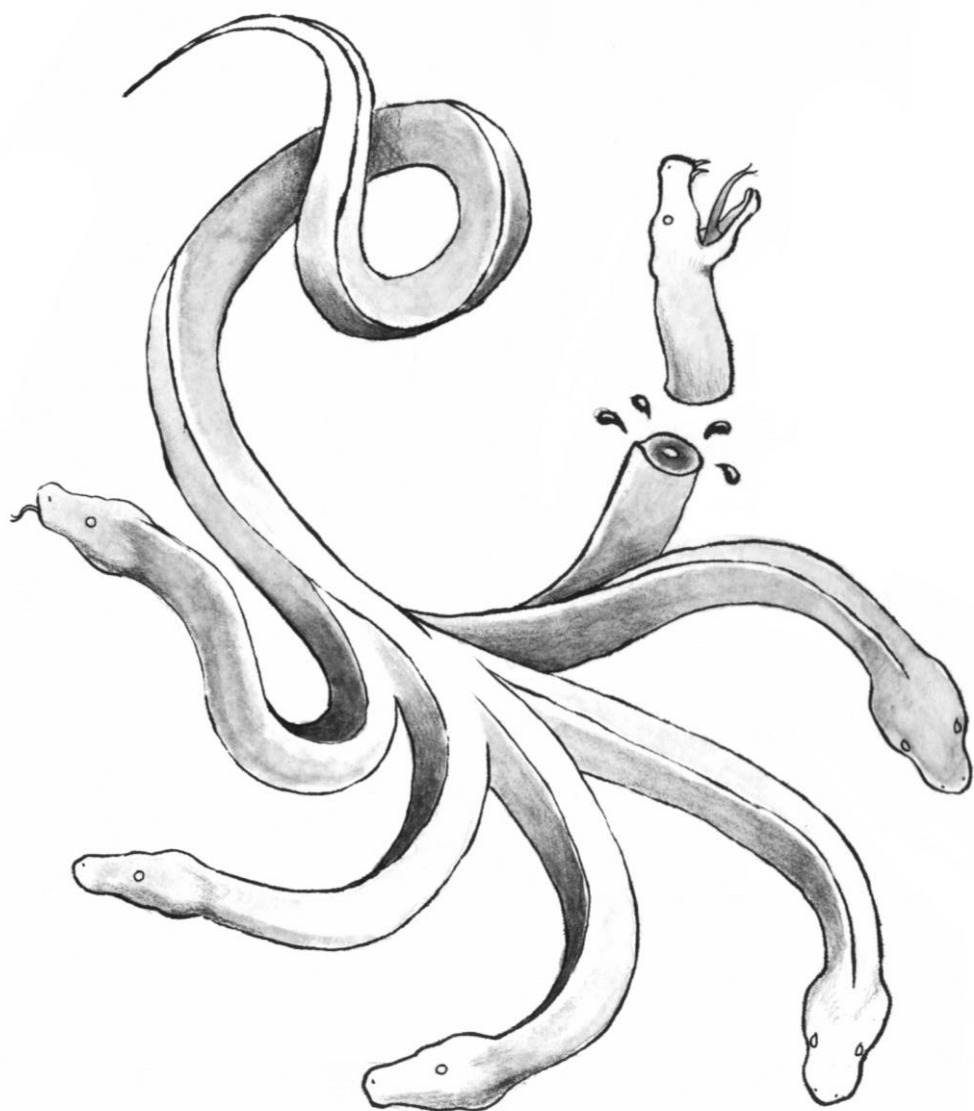
FERNANDO ROJAS

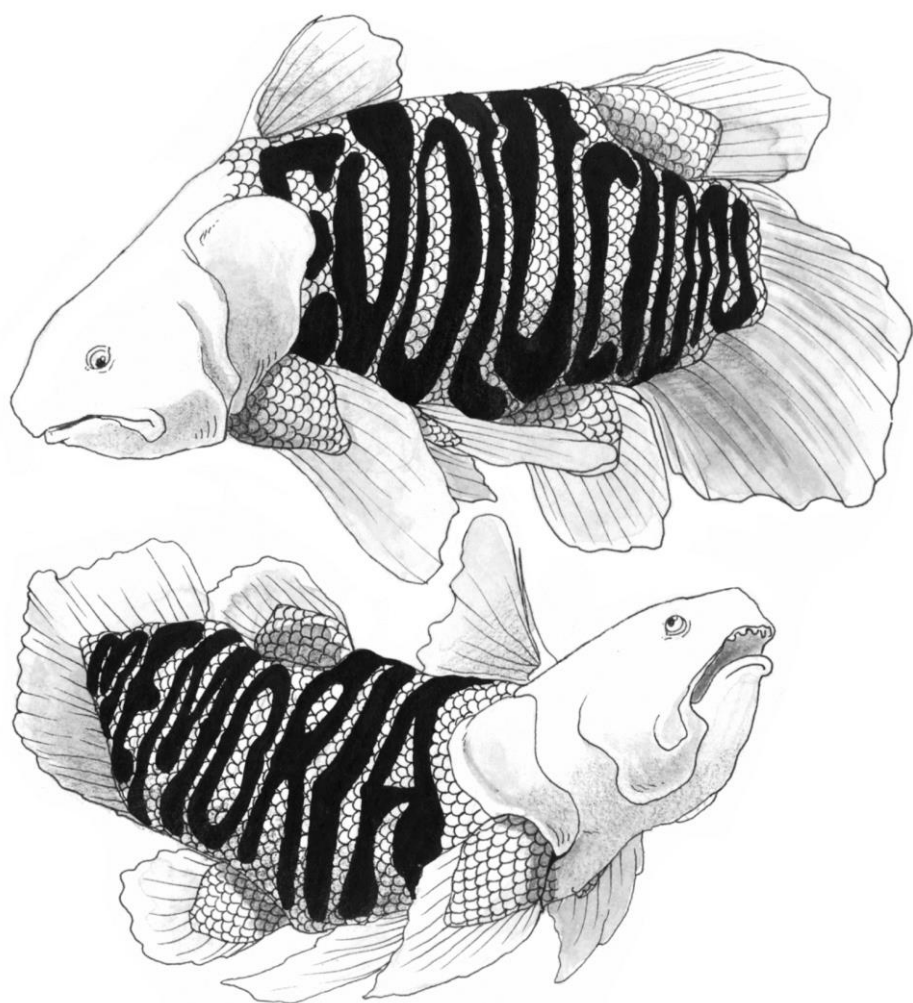
@Mediocre_corps

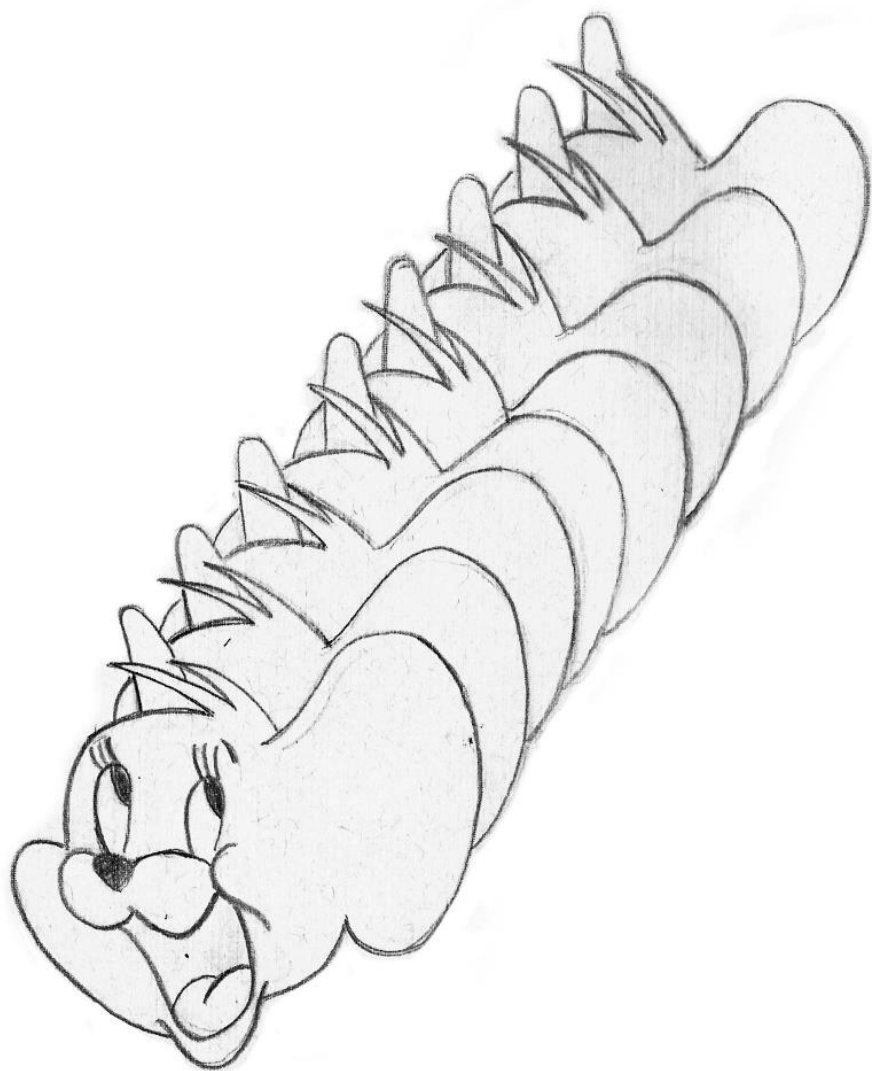

GERARDO OLIVIER

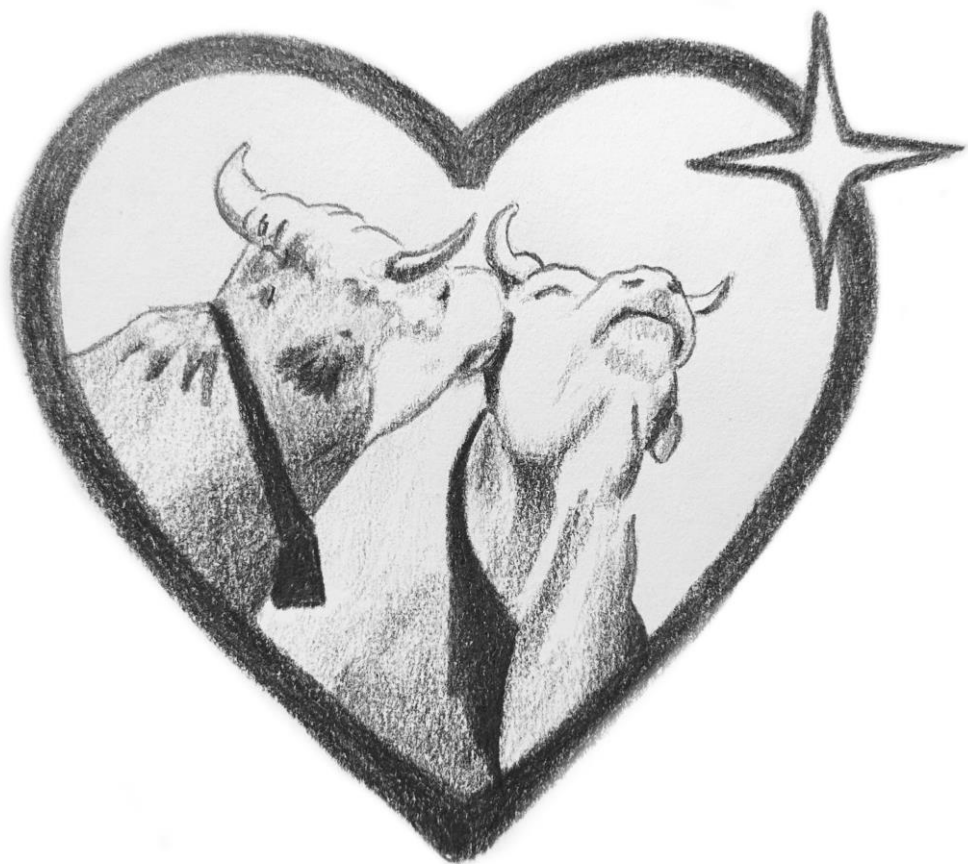

@Cuando_Cerraste_Los_Ojos_

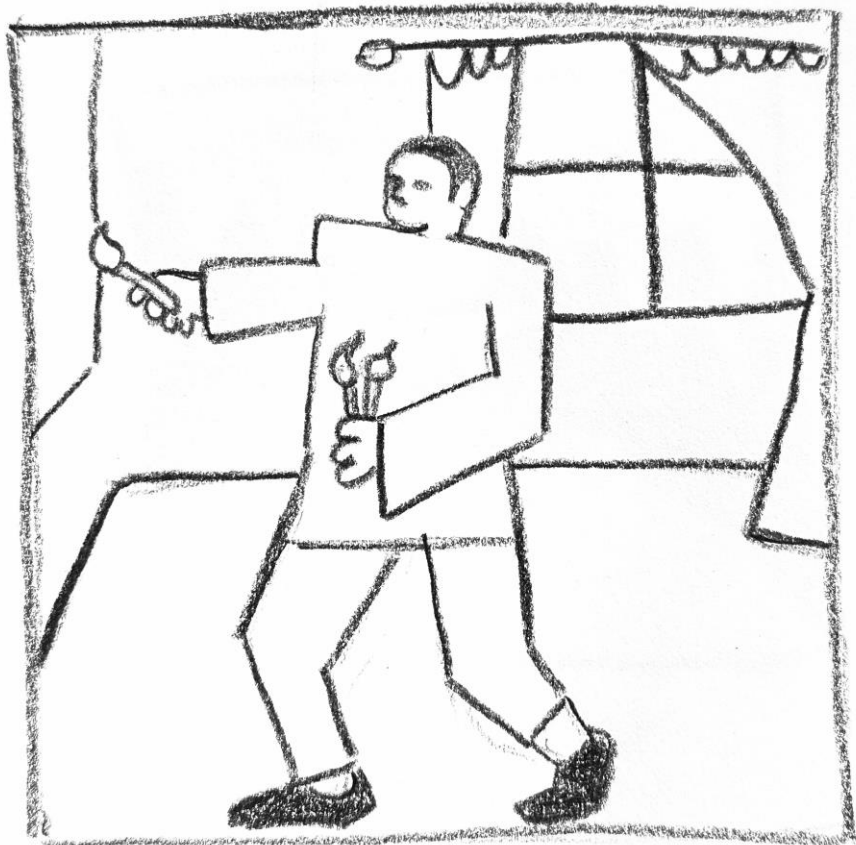

PICA Y PICA
LA AGUJA VA
FORMANDO
UNA MANCHA
CON
IMPORTANCIA

CUANDO MIERA
DESTERRADO
COMO MUCHOS
EN ESTA LOCURA
QUE LLAMAMOS
REALIDAD, CUANDO
MIERA DESTERR-
ADO, NO HABRÁ
LLANTO QUE
CONSUELE
LA GRAMA QUE
DEKRAME, EL
SENTIMIENTO
CAPAZ.

MAYA GAMBOA KIM

Un hamster tierno se va a tatuar

El conejo saltarin le da su libro para que escoga su tatuaje

Después de que preparo rasuro al hamster

Después de rasurarlo empieza a tatuar

Unas horas después

El hámster le dio el dinero
a saltarin

de que

Gracias

Sentado
3000

okey

Gracias

Vuelve
pronto

Hamster viendose en el
espejo

ay
que
Guapo
hámster
Soy

Unos
años
despues

Ay no
ya no
se ve
mi tatu

Voy
a
tener
que
cortarmdo

Hámster se
da cuenta
que le
a crecido
tanto el
pelo que
no se ve
su tatu

como
se lo
corto
miau?

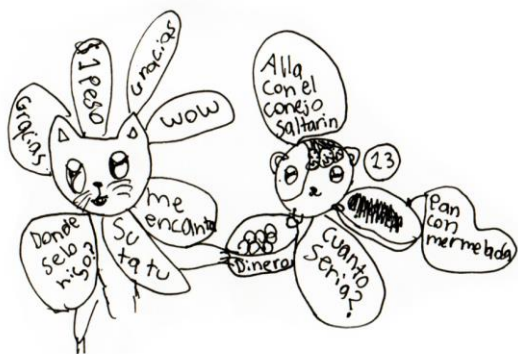
Pelon

Gracias

(11)

Hámster se fue con
ga ta para que se lo
cor t ara

1 hora
despues

Después
De unas horas

Y el conejo saltarín
dice
es la primera
vez que tengo
80000000
clientes
en una hora

Hicieron como
los animales
conocieron el
mundo del tatuajes

Fin
Autora: Limnija Maya
Fecha: 2023

77 tatuajes
♡

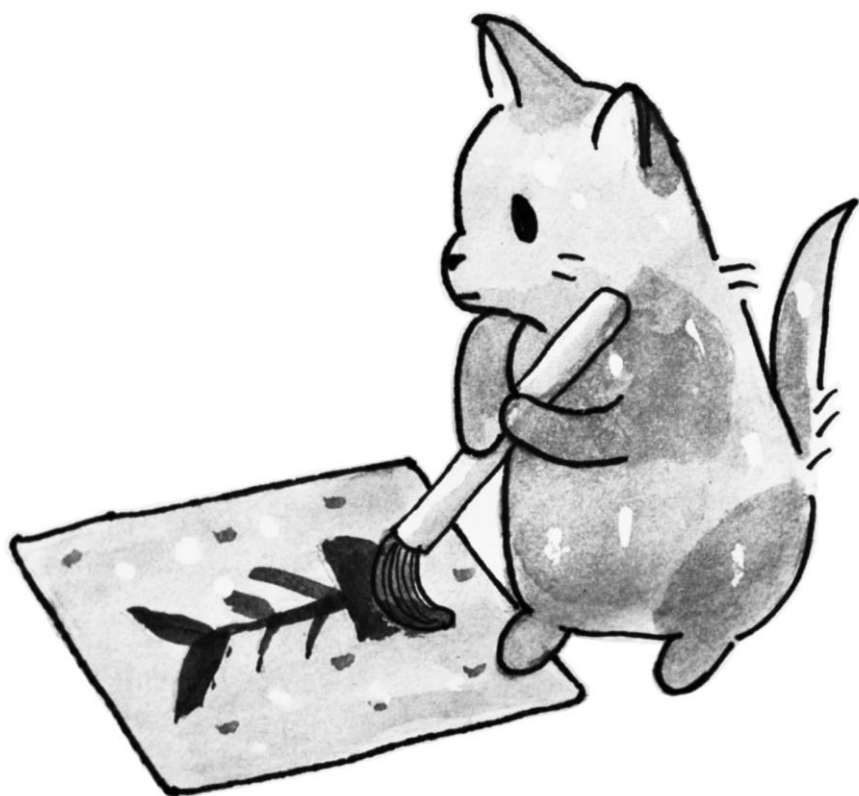
MIROSLAW NOVA

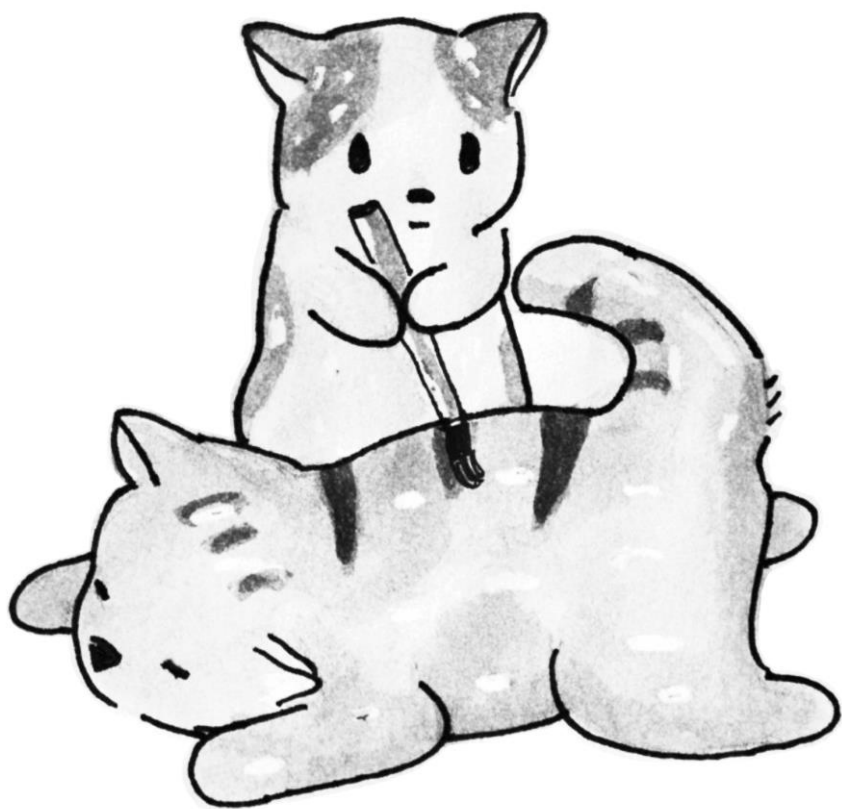

@Miroslawnova

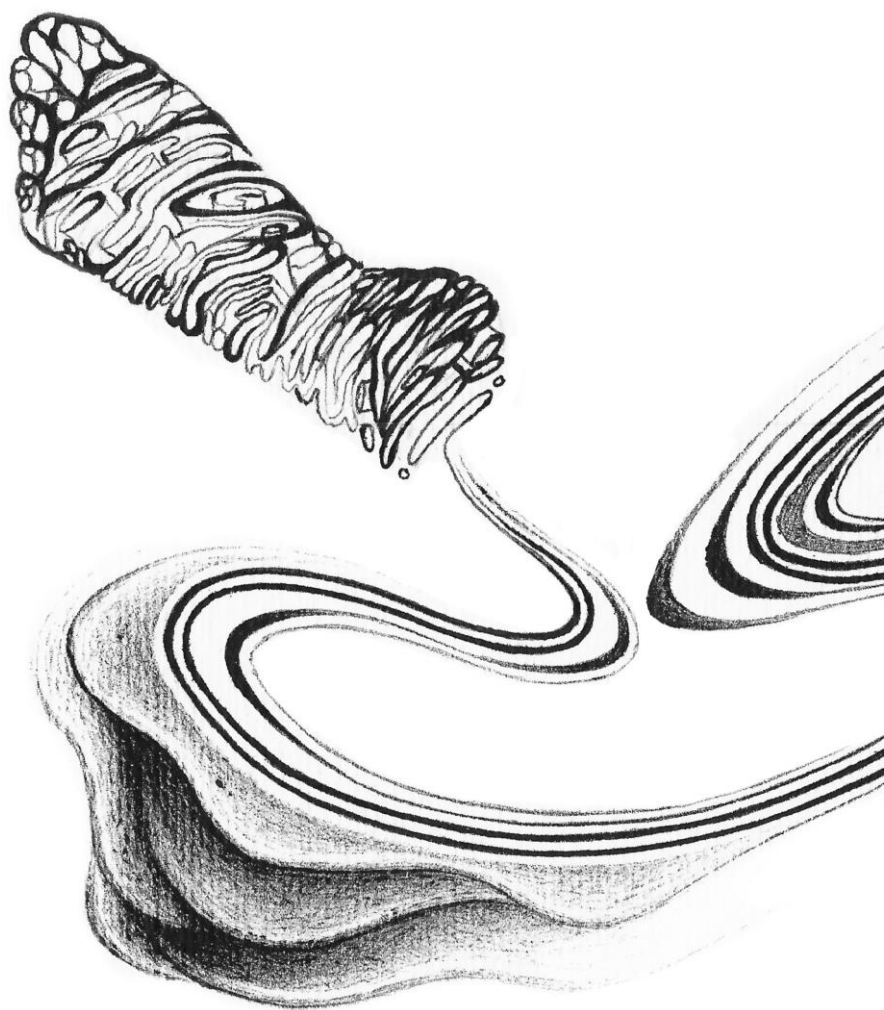

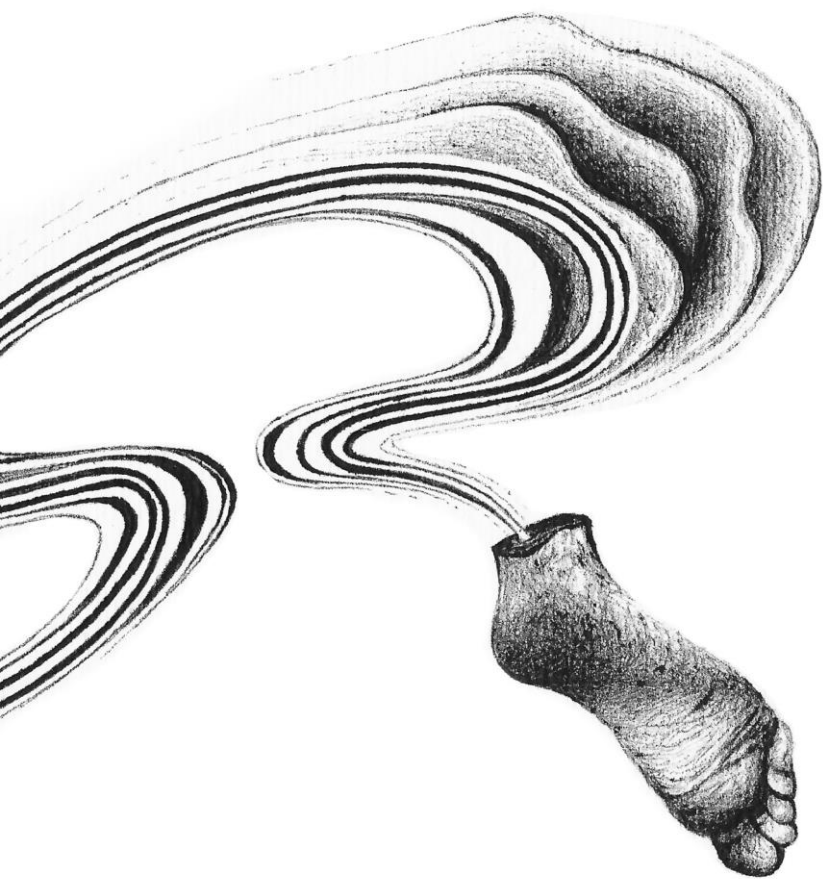

MI • LET

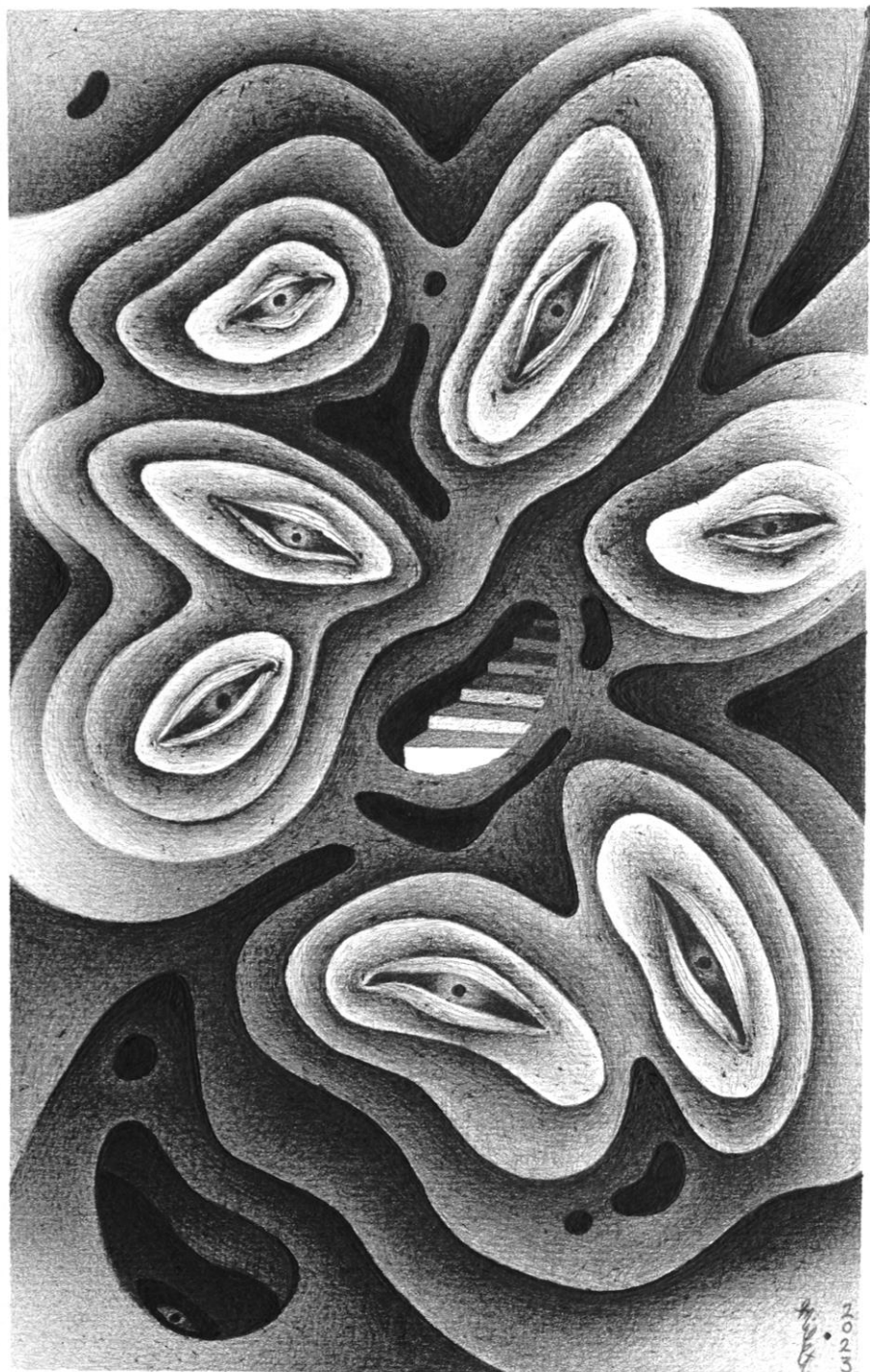

2023
M. G. G.

2022
Август
HE-MHOXOY

Laboratorio Experimental con Tatuajes
*Centro de investigación de la Escuela Nacional de Pintura,
Escultura y Grabado “La Esmeralda”.*

El tatuaje que, como una práctica popular tan antigua como el tiempo, pero tan moderna como el mañana que no sólo involucra aspectos estéticos, sino también sociales y antropológicos, es fundamental dar a conocer, respetar su tradición y que los alumnos puedan comprender de una manera integral este lenguaje como una herramienta en su trabajo artístico.

La finalidad del laboratorio -centro de investigación- en este sentido es crear un círculo de conocimiento integral y colaborativo que incorpore la práctica del tatuaje dentro del ámbito académico, procurando generar diversos momentos de encuentro entre el tatuaje y el arte y al mismo tiempo fomentar en el alumno la importancia de su tradición mundial a través de la aplicación de buenos hábitos de trabajo, investigación y análisis con el objetivo de alcanzar nuevas betas de desarrollo artístico.

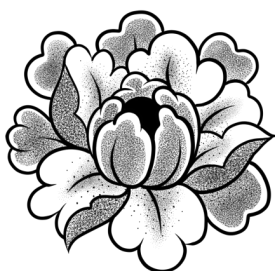
Es un proyecto académico creado por el Dr. Edgard Gamboa (El Profe) desde el 2012, que busca ofrecer una plataforma de investigación y documentación especializado en el arte del tatuaje, con la idea de poder brindar un servicio a la comunidad estudiantil y docente de la ENPEG “ La Esmeralda” y al público en general interesado en el tema. (Proyecto beneficiado con la beca PADID 2015).

@lab_tatuajes

Dieter
2024

ENTRE EL TATUAJE Y EL ARTE

Se terminó de imprimir en Junio de 2023 en la Editorial Parvada, a cargo del maestro Ulises Mora, consta de 77/68 ejemplares foliados, realizados mediante risografía.

La impresión de portada se realizó en el Taller de Litografía de la ENPEG, a cargo del maestro Alfredo Rivera, con la asistencia de Emiliano Tenorio Chio.