

**XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017**

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina
La sociología en tiempos de cambio

SER TATUADOR, SER ARTISTA: ARTIFICACIÓN DEL TATUAJE

Beatriz Patriota

bia.patriota@ufscar.br

Universidade Federal de São Carlos

FAPESP 2016/21546-0

Brasil

**XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017**

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

RESUMEN

Esa investigación parte del tema de la legitimación artística del tatuaje, con el fin de responder: cuáles son las estrategias y los discursos accionados por los tatuadores en el proceso de artificación del tatuaje? A partir de la discusión teórica sobre modificaciones corporales que trabaja diferentes aspectos de la artificación de la práctica, de entrevistas y del trabajo de campo con tatuadores, en São Paulo, que se incluyen en un discurso que busca el reconocimiento del tatuaje como una obra de arte, es posible cuestionar cuáles son las relaciones de poder y las negociaciones involucradas en ese proceso.

De esa forma, objetivo entender como son accionados por los tatuadores las estrategias y los discursos en el proceso de artificación del tatuaje. Además, objetivo comprender las negociaciones en la busca por reconocimiento artístico y entender el contexto de enunciación de los tatuadores considerados artistas y posicionarlos.

Si, anteriormente, el tatuaje era marginalizado y estigmatizado, las estrategias y los discursos actuales de los tatuadores apuntan para la inserción del tatuaje en medios artísticos, junto con su popularización, profesionalización y medicalización. La artificación del tatuaje es asociada a la reivindicación de practicantes y tatuadores y al aprimoramiento de técnicas y tecnologías. Así, tatuadores demandan las posiciones de artistas y profesionales. Desnaturalizando la relación entre tatuaje y arte, esta en discusión cuáles son los discursos accionados en la producción de lo que los tatuadores llaman de arte. Interesa comprender las relaciones de poder entre los sujetos en ese proceso.

Palabras clave

Tatuaje. Cuerpo. Arte. Artificación.

**XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017**
3 - 8 Diciembre / Montevideo
Las encrucijadas abiertas de América Latina
La sociología en tiempos de cambio

ABSTRACT

This research is based on the theme of the artistic legitimacy of the tattoo, in order to answer: what are the strategies and speeches that are triggered by the tattooists in the tattoo artification process? From the theoretical discussion on corporal modifications that works different aspects of the practice's artification, interviews and field work with tattoo artists, in São Paulo, which are included in a discourse that seeks the recognition of the tattoo as a work of art, it is possible to question which are the power relations and negotiations involved in that process.

In this way, objective to understand how they are activated by the tattooists strategies and speeches in the process of tattoo artification. In addition, objective to understand the negotiations in the search for artistic recognition and understand the context of enunciation of tattoo artists considered artists and position them.

If, previously, the tattoo was marginalized and stigmatized, the strategies and the current speeches of the tattooists point for the insertion of the tattoo in artistic means, together with its popularization, professionalization and medicalization. The artification of the tattoo is associated to the vindication of practitioners and tatuadores and the aprimoramento of technicians and technologies. Thus, tattoo artists demand the positions of artists and professionals. Denaturing the relationship between tattoo and art, it is in discussion what are the discourses related to the production of what tattooists call art. It is interesting to understand the power relations between the subjects in this process.

Keywords

Tattoo. Body. Art. Artification.

**XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017**
3 - 8 Diciembre / Montevideo
Las encrucijadas abiertas de América Latina
La sociología en tiempos de cambio

I. Introducción

Cuales son las estrategias y los discursos accionados por los tatuadores para que el tatuaje sea artificado? Esa cuestión es lo punto de partida de esa investigación, que propone el estudiar el tema del proceso de artificación de la practica, mientras “un processus de transformation du non-art en art” (Heinich y Shapiro, 2012, p. 20).

La artificación es lo proceso en que los sujetos consideran como arte un objeto o una actividad que, antes, no era visto como tal. Refiriase al modo en que prácticas sociales y culturales del cotidiano son modificadas y construidas como arte, con foco “en los aspectos materiales y situaciones concretas de cambio, en una orientación dinámica y pragmática, basada en la observación de acciones, relaciones, modificaciones materiales y organizacionales” (Shapiro y Heinich, 2013, pp. 17-18), en el cruzamiento de los vértices de creación, recepción, mediación y definición del obra de arte. Hay una recualificación de las cosas: el objeto tornase arte, el productor, artista, la fabricación pasa a ser vista como creación e los observadores pasan a ser el público.

Es un proceso de cambio que engloba los modos prácticos y simbólicos, en que la atribución de significado, reconocimiento y legitimación es resultado de transformaciones concretas del contenido y de la forma de una actividad y de las cualidades de las personas, los objetos y los dispositivos organizacionales.

De esa forma, en ese trabajo, objetivo entender como son accionados por los tatuadores las estrategias y los discursos en el proceso de artificación del tatuaje. Además, objetivo comprender

**XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017**
3 - 8 Diciembre / Montevideo
Las encrucijadas abiertas de América Latina
La sociología en tiempos de cambio

las negociaciones en la busca por reconocimiento artístico y entender el contexto de enunciación de los tatuadores considerados artistas y posicionarlos.

II. Marco teórico/marco conceptual

El arte es la suma de actividades institucionales, interacciones cotidianas, implementaciones técnicas y atribuciones de significado, de acuerdo con Shapiro y Heinich (2013, p. 15). La definición de que es arte es socialmente construida y legitimada, negociada desde la construcción saberes y envuelta de relaciones de poder. No quiero discutir su definición, pero cuáles son los discursos de los tatuadores en su producción de que es arte. Su valor estético y cultural fue redefinido en discursos y estructuras institucionales, como apunta Kosut (2006).

Shapiro (2007) cree que el arte es resultado de procesos sociales datados y situados. Hay una multiplicidad de instancias de reconocimiento y de regulación del arte. Pensando el tatuaje, los tatuadores tienden a reconocerse como artistas, pero ni todo tatuaje es reconocido como arte en su producción y recepción.

La artificación trae la noción de cualidad o características, sugiere que el arte puede ser aplicado en algún objeto, acción, institución o situación, de acuerdo con Shinner (2011). Y, para Andrzejewski (2013), un objeto puede ser artificado cuando combina elementos de arte. Él gana la cualidad de arte cuando conectase con objetos de arte tradicionales. A arte aparece como un adjetivo.

Según Naukkarinen (2012), cuando se habla sobre artificación, debe tener en cuenta ciertas

**XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017**
3 - 8 Diciembre / Montevideo
Las encrucijadas abiertas de América Latina
La sociología en tiempos de cambio

propiedades artísticas como punto de referencia. Es un ejercicio conceptual y un fenómeno institucional y práctico. Así, Heinich (2002) propone mirar para las formas como los sujetos buscan asegurar su relacionamiento con arte y con el valor artístico. Esas formas producen calificaciones y consecuencias en la producción artística, sobre producir, mediar y recibir.

Heinich y Shapiro (2012) apuntan para procesos de desplazamiento y relativización de las fronteras entre categorías artísticas, que permiten nuevas formas de arte. Nuevos objetos artísticos pueden ser cualificados y legitimados, en el proceso de identificación y evaluación. Según su perspectiva, no hay arte en sí, pero sí concepciones históricamente situadas, colectivamente aceptadas y relativamente estabilizadas de lo que es entendido como arte. El arte es la suma de todas las operaciones posibles de artificación. Hay arte cuando la artificación ya ocurrió.

La artificación coincide con la apreciación estética. Eco (2010) cree que el bello no es absoluto, pero inconstante, geográfico, histórico y culturalmente determinado. Para Naukkarinen (2012), la artificación puede ser un tipo de estetización. Eso presupone que el cambio de no arte en arte tiene propiedades estéticas, como apunta Andrzejewski (2013), que dice que el concepto de artificación diferenciase de estetización, aún que considere la belleza. Paul Valéry afirma que debemos nos concentrar en la obra de arte al pensar la estética, por Giannotti (2010).

Además, Shapiro (2007) mira el crecimiento de profesiones artísticas y de prácticas amadoras en los últimos años, en que destacase el ideal del trabajo artístico - autónomo, expresivo, exigente y fuente de realización personal. El número de artistas reconocidos continúa creciendo, cuyo miembros de grupos marginalizados tiene acceso, por medio del arte, a una nueva dignidad.

**XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017**
3 - 8 Diciembre / Montevideo
Las encrucijadas abiertas de América Latina
La sociología en tiempos de cambio

Sobre la valorización del arte, para Heinich (2005, 2014), el régimen de singularidad es entendido como una calificación que privilegia la unicidad, la originalidad y hasta la anormalidad, mientras una condición de majestad del arte. La singularidad del artista moderno es hecha de personificación y excentricidad, en que la irregularidad y la innovación son la regla. Shapiro (2007) también relata la tendencia de valorización de la singularidad y de la autenticidad.

Así como Heinich (2002, 2005), comprendo que es necesario mirar en las formas y en las inversiones que aseguran el relacionamiento con el arte y con el valor artístico de los artistas - en ese caso, los tatuadores. Interesa analizar los discursos como forma de comprensión de las representaciones y de los reconocimientos y contextualizarlos en el campo del tatuaje.

Para discutir las estrategias y los discurso negociados en el proceso de artificación del tatuaje, trabajo con la referencia teórica de Foucault (1979, 2012), para pensar en las relaciones de poder establecidas. La artificación del tatuaje ocurre dentro de conflictos, disputas y negociaciones para significar o que es arte, en un campo marcado por poderes, jerarquizaciones e exclusiones. Definir el tatuaje como arte envuelve relaciones de poder, mientras una producción de saber, considerando que diversos saberes son institucionalizados en ese proceso. Según Foucault (2008), es a partir de las estrategias y de las prácticas discursivas que el poder puede ser comprendido.

Las prácticas discursivas de los tatuadores son caracterizadas por las disputas por saber y por el poder de delimitar, nombrar y definir lo que es arte. El límite del reconocimiento no es el tatuaje en sí, pero la forma como los poderes entre los sujetos son negociados y como sus posiciones son accionadas.

**XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017**
3 - 8 Diciembre / Montevideo
Las encrucijadas abiertas de América Latina
La sociología en tiempos de cambio

III. Metodología

La investigación ocurre en San Pablo, Brasil. La ciudad tiene, por su estructura física e su influencia económica y cultural, una concentración grande de tatuadores reconocidos como artistas y es pionera en varias técnicas y tecnologías, allá de tener eventos y espacios que discuten el tatuaje como arte.

La metodología es basada en las observaciones participantes en las instituciones que discuten el tatuaje como arte (convenciones, *workshops*, eventos, museos, exposiciones, tiendas, sites y revistas), las entrevistas con tatuadores que se inspiren en el proceso de artificación de la práctica en San Pablo, Brasil, y la discusión teórica sobre modificaciones corporales y arte, es posible cuestionar como las relaciones de poder son negociadas por tatuadores en las definiciones de saberes.

IV. Análisis y discusión de datos

En los últimos años, diversos factores están modificando la forma como el tatuaje es visto y posibilitando su artificación. Para Kosut (2006), los tatuajes fueran recientemente relacionados con el arte: en revistas, el tatuaje aparece como objeto de arte y el cuerpo como soporte artístico; el campo del tatuaje tiene un discurso similar; y artistas de otras áreas están empezando a tatuar.

Para pensar sobre en cuales condiciones hay artificación, primero tenemos que pensar que el tatuaje apropiase del cuerpo como soporte del arte desde su función ornamental y decorativa. El cu-

XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017
3 - 8 Diciembre / Montevideo
Las encrucijadas abiertas de América Latina
La sociología en tiempos de cambio

erpo es visto como una pantalla y el tatuaje, una obra de arte. El arte es corporificado, está en el piel, en los dientes, en los ojos, en diferentes soportes corporales. Deja de representar el cuerpo para estar en ello.

Sobre el tatuaje, hay valores estéticos envueltos. Su estetización, modo por el cual el tatuaje distancie de su carácter instrumental y asociase a la noción de bello, ocurre como parte del proceso de estetización de la vida cotidiana, mientras el apagamiento de fronteras entre arte y cotidiano (Featherstone, 1995), en que las preocupaciones estéticas se expanden a otras dimensiones de la vida (Ferreira, 2006; 2008) como el propio cuerpo. De esa forma, la dimensión estética puede ser entendida como parte del proceso de artificación del tatuaje, porque la belleza del tatuaje es uno de sus principales características para ser mirada como arte.

Además, para Oliveira (2012), la legitimación social del tatuaje es asociada a la legitimación de la profesión del tatuador y al reconocimiento del tatuaje como potencial medio de expresión artística. El campo del tatuaje es una ocupación que reclama el status de profesión (Freidson, 1996). Para Osório (2009), la idea de profesional, en oposición a amateur, es la de un trabajo bien hecho y artístico, no de profesión no sentido clásico. Ya que su profesión, según Le Breton (2004), Ferreira (2006; 2008) e Oliveira (2012), no presupone cualquier formación o escuela. Más recientemente, para allá del aprendizaje, hay tres trayectos comunes: pasado de exclusión social, financiamiento de los padres o formación en carreras artísticas.

Para Costa (2004), el arte de tatuar presupone habilidades técnicas. Saber dibujar gana centralidad en la construcción de la figura del tatuador y le legitima como artista. Con el objetivo de

mantener lejos de representaciones negativas, eles tienden a aprimorar técnicas artísticas.

Echeverry (2015) cree que toda elaboración artística se basa en una formación sólida teórica y práctica. Saberes y jerarquizaciones marcan la artificación del tatuaje. Una de las estrategias es crear un estilo de tatuaje que singulariza y visibiliza el tatuador, en que la exclusividad, la innovación y la capacidad creadora son valorizadas mientras una forma autoral. De manera general, Ferreira (2006), Oliveira (2012), Kosut (2006, 2013) e Echeverry (2015) muestran que los tatuadores buscan crear dibujos originales, singulares, creativos, innovadores, que llegan a los padrones de competencias técnicas y muestran el dominio de la técnica y la familiaridad con el arte. Para Kosut (2006), el tatuaje pasa por un proceso de redefinición desde la noción de autenticidad.

El reconocimiento como artista depende de su capacidad de hacer obras únicas, mientras la reproducción y la falta de creatividad son desvalorizadas. En ese contexto, los tatuajes son rotulados por los tatuadores como comerciales o artísticas. Al criar categorías y jerarquizarlas, ellos pretenden definir lo que es arte en un juego de poderes.

Para destacarse, el tatuador tiene que ser reconocido por un estilo propio en un proceso de producción de un trabajo singular y original, sin limitarse a la reproducción. De la misma forma que en el arte contemporáneo, en que la aspiración de los artistas es conquistar la posición y lo reconocimiento, como apunta Thompson (2012), los tatuadores objetivan conquistar fama y ser procurado por un estilo de diseño. Es un discurso de valorización de la singularidad.

Hay una inversión necesaria para hacer que el tatuaje sea reconocido como artitis o y para un tatuador ser visto como artista. Al trabajar con arte contemporáneo, Almeida (2009) describe que

XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

las principales dimensiones de la construcción del valor artístico en el mercado de arte contemporáneo son: la cualidad de la obra, la notoriedad del artista y la aceptabilidad y la receptividad de la obra. Mientras en el tatuaje, prevalece las competencias estética, técnicas, sanitarias, comunicacionales e empresariales, que envuelve la cualidad del tatuaje y conocimientos que garantizan la salud del tatuado.

Así, cuando pensamos en quien está envuelto en el proceso de artificación del tatuaje, la reconstitución histórica indica que la práctica fue asociada al masculino, con la predominancia de sujetos del género masculino como tatuadores y tatuados, presentando un recién involucramiento de sujetos del género femenino. Ya son casi mitad de tatuados de género femenino, mientras a cada año crece la presencia de tatuadoras. Algunas de ellas se unirán para fortalecer la presencia femenina en el campo, que enfrenta algunos prejuicios.

Además, la diferencia entre ser artesano o artista pauta los discursos de los tatuadores de generaciones diferentes, con la distinción entre técnica y arte. Ferreira (2008), Oliveira (2012) e Echeverry (2015) creen que el cambio de la práctica de tatuar de artesano a arte es una forma de buscar legitimidad. Ser artesano es ser virtuoso, en qué hacer un tatuaje presupone el dominio de habilidades técnicas de carácter artesanal. Ya ser artista es ser creativo, tener la virtud para el dibujo. Para Echeverry (2015), el tatuador artista tiene disciplina y hábito de trabajo más profesional e artístico, que busca referencias, diferenciándose del tatuador comercial y del técnicamente hábil. Mientras Shapiro y Heinich (2013) dicen que la evolución del artesano hasta arte implica algo más profesional, intelectual y la individualización de la producción.

**XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017**
3 - 8 Diciembre / Montevideo
Las encrucijadas abiertas de América Latina
La sociología en tiempos de cambio

Al reanudar su histórico en el Brasil, a pesar de la práctica venir asociada a poblaciones vistas como marginales y realizada en clases más bajas, en su mayoría negros y por negros (Jeha, 2011; Rio, 1910), el proceso de legitimación del tatuaje ha dado entre personas blancas y de clases más grandes. La cualidad del trabajo depende de tecnologías, técnicas y materiales usados. No obstante, el acceso a aparatos y saberes es limitado y ni todos disponen de recursos financieros para tenerlos. Hay un indicio de recorte social por clase y raza, considerando que son categorías relacionadas. Además, Prado (2014) destaca el carácter comercial del tatuaje.

Creo que para el tatuador ser considerado artista es necesario tener acceso a técnicas y tecnologías, encuadrarse en normatividades impuestas y tener las habilidades requeridas que se relacionan con sus posiciones mientras sujeto. La artificación no es para todos, por ora.

V. Conclusiones

Desde su producción hasta su mediación y recepción, el tatuaje debe encuadrarse en ciertos padrones para ser reconocida como arte y artificada. Al definir esos padrones, los tatuadores disputan la definición de lo que es arte. Para obtener el estatuto, cambios políticos y sociales son accionados, como su ruptura con la marginalidad. De ese modo, hay relaciones de poder en las definiciones de los tatuadores en la construcción del saber sobre la práctica desde sus estrategias y discursos que apuntan para la inserción del tatuaje en el mundo del arte, asociada a mejoría de técnicas y tecnologías, al interés por innovaciones y a la circulación de conocimiento entre los artistas. Eso todo

XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017
3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina
La sociología en tiempos de cambio

podría ser mirado como un proceso de artificación continúa.

XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017
3 - 8 Diciembre / Montevideo
Las encrucijadas abiertas de América Latina
La sociología en tiempos de cambio

VI. Bibliografía

- Almeida, F. (2009) Mercado de arte contemporânea: construção do valor artístico e do estatuto de mercado do artista. *Revues, Fórum Sociológico*. 19.
- Andrzejewski, A. (2013) Artification and the Ontology of Art. En Andrzejewski, A. *Proceedings of the European Society for Aesthetics*.
- Costa, Z. (2004) Do porão ao estúdio: trajetórias e práticas de tatuadores e transformações no universo da tatuagem. Florianópolis: Pós-Graduação em Antropologia Social, UFSC.
- Echeverry, F. A. (2015) Sobre la artisticidad del tatuaje: teoría, estética y artista del tatuaje. De la artesanía al arte. Girona: Universidad de Girona, Máster de Investigación en Humanidades.
- Eco, U. (2010) História da beleza. Rio de Janeiro: Record, p.418.
- Featherstone, M. (1995) Cultura de consumo e pós-modernismo. São Paulo: Studio Nobel.
- Ferreira, V. (2006) Marcas que demarcam: corpo, tatuagem e body modification em contextos juvenis. Lisboa: Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa.
- Ferreira, V. (2008) Os ofícios de marcar o corpo: a realização profissional de um projeto identitário. *Sociologia, Problemas e Práticas*, no. 58, 71-108.
- Foucault, M. (1979) *Microfísica do poder*. Rio de Janeiro: Graal.
- Foucault, M. (2008) *A ordem do discurso*. São Paulo: Loyola.
- Foucault, M. (2012) O sujeito e o poder. En Foucault, M. *Ditos e escritos 8*. Rio de Janeiro: Forense Universitária.
- Freidson, E. (2010) Para uma análise comparada das profissões. A institucionalização do discurso e do conhecimento formais. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, ano 11, no. 31, 141-155. 1996.
- Giannotti, M. À margem da rua: o novo espaço público. São Paulo: ARS (São Paulo), v. 8, n. 16, p. 33-37, jan.
- Jeha, S. (2011) A galera heterogênea: Naturalidade, trajetória e cultura dos recrutas e marinheiros da Armada Nacional e Imperial do Brasil, c.1822-c.1854. Rio de Janeiro: Programa de Pós-Graduação em História Social da Cultura do Departamento de História do Centro de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica, PUC-Rio.
- Kosut, M. (2006) Mad artists and tattooed perverts: deviant discourse and the social construction of cultural categories. En Kosut, M. *Deviant Behavior*, 27, pp. 73-95.
- Kosut, M. (2013) The artification of Tattoo: transformations within a cultural field. En Kosut, M. *Cultural Sociology*.
- Le Breton, D. (2004) *Sinais de identidade: tatuagens, piercings e outras marcas corporais*. Lisboa: Mosótiis.
- Heinich, N. (2002) *Sociología del Arte*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Heinich, N. (2005) As reconfigurações do estatuto de artista na época moderna e contemporânea.

XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

Porto Alegre: Revista Porto Alegre, v. 13, n. 22, maio.

Heinich, N. (2014) Práticas da arte contemporânea: uma abordagem pragmática a um novo paradigma artístico. Rio de Janeiro: Sociologia&antropologia, v.04.02: 373 – 390, outubro.

Heinich, N. y Shapiro, R. (2012) De l'artification. Enquêtes sur le passage à l'art. Paris, França: EHESS.

Naukkarinen, O. (2012) Variation in artification. En Naukkarinen, O. y Saito, Y.. Contemporary aesthetics: artification. v 4.

Oliveira, A. M. (2012) A tatuagem como profissão: um ofício tornando arte? Lisboa: Instituto Universitário de Lisboa.

Prado, K. (2014) Entre linhas: palavras, imagens e corpos. En Chaud, E. Anais do VII Seminário Nacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual. Goiânia: UFG, FAV.

Rio, J. (1910) Os tatuadores. En Rio, J. A alma encantadora das ruas. Rio de Janeiro. Recuperado de Domínio Público.

Shapiro, R. (2007) Que é artificação? Brasília: Revista Sociedade e Estado, v. 22, n.1.

Shapiro, R. y Heinich, N. (2013) Quando há artificação? Brasília: Revista Sociedade e Estado, v. 28, no. 1 - Janeiro/Abril.

Thompson, D. (2012) O Tubarão de 12 milhões de dólares: a curiosa economia da arte contemporânea. Sabor; BEI Comunicação.