

QUELLES RELATIONS ENTRE TATOUAGE ET DESIGN GRAPHIQUE ?

Bellanger Emma
DNMADe Graphisme
2022-2023

SOMMAIRE

- 2 Introduction
- 3 Le tatouage, une mode ?
- 4 Peut-on parler de langage commun entre design graphique et tatouage ?
- 5 Tatouage, artisanat, art, design ?
- 6 Conclusion
- 7 Bibliographie

INTRODUCTION

Beaucoup s'accordent à dire que le design ne possède pas de définition propre. Selon l'alliance française des designers, « le design se réinvente à chaque époque suivant les évolutions et les cultures ». On peut cependant évaluer certaines dynamiques : le design est pluridisciplinaire, intellectuel, créatif, utilitaire (satisfait des besoins utilisateur). M'intéressant particulièrement à la notion du **tatouage et à son utilité**, je me suis alors demandée quelles frontières peut-on établir entre **l'artisanat, l'art** et le **design graphique** par rapport au tatouage ?

PARTIE I Le tatouage, une mode ?

LE TATOUAGE ÉVOLUE VERS UN EFFET DE MODE

Comme évoqué dans la note d'intention, le tatouage, historiquement et selon les tribus, avait des fonctions de marqueurs sociaux permettant d'accéder à différents rôles¹. Aujourd'hui, en occident, ces rôles sociaux ont disparu². Quelques dizaines d'années auparavant, les tatoués étaient forcément marginalisés, avaient un accès au travail plus limité. Aujourd'hui, encore le tatoué est associé à la délinquance (selon les tatouages, leur quantité et les milieux sociaux) ou au moins à un manque de sérieux. De plus, on trouvait en 1982 quinze salons de tatouage dans tout l'hexagone, aujourd'hui il y en a plus de six mille. De plus, nous voyons de plus en plus de personnes franchir le cap du tatouage, que ce soit quelques petits tatouages minimalistes ou des personnes tatouées de la tête aux pieds. Des serveurs parfois, des caissiers, etc. mais surtout des personnes venant du monde des arts. Certaines personnes se font des tatouages discrets et minimalistes, sur des endroits peu visibles, comme sur les côtes.

Aujourd'hui, il est même utilisé dans un but marketing, par exemple 8.6³ a engagé plusieurs collaborations avec le réputé tatoueur parisien Tin-tin, en 2022. Ce dernier a d'ailleurs designé une édition limitée de canettes sur lesquelles

se trouvent des dessins du tatoueur. On peut encore citer le mannequin Zombie Boy qui a joué dans une célèbre publicité de Dermablend USA (du groupe L'Oréal). De façon plus subtile, on a vu apparaître dans des publicités, plusieurs célébrités tatouées comme Johnny Depp pour la pub de parfum Sauvage Elixir de Dior en 2015. Ou encore l'actrice Zoey Kravitz dans la publicité Black Opium pour Yves Saint Laurent en 2018. Le tatouage peut être utilisé dans le marketing comme une **marque d'authenticité**, un marqueur de **confiance et de progrès**, ou d'**ouverture au monde**.

Tous ces éléments impactent forcément les mœurs de la société. Le tatouage n'a plus cette image stéréotypée du marin recouvert de tatouages old school⁴. Il incarne depuis, des nuances de styles, grâce à l'apparition de nouveaux tatoueurs possédant chacun leur propre univers ; du réalisme au figuratif ou encore à l'abstrait... Tous ces éléments **créent inévitablement la banalisation du tatouage**, si bien qu'on ne remarque plus les personnes tatouées, à moins que cela ne soit visible jusqu'au cou, au visage ou aux mains, encore tabous (car le visage, le cou et les mains sont la vitrine de notre corps, socialement parlant).

LE CORPS, UN SUPPORT VIVANT QUI PEUT TÉMOIGNER UN ACTE PERSONNEL

Lorsqu'on tatoue, la première chose notable est le support **très singulier : il est vivant et souple**. Le corps humain présente des caractéristiques particulières ; selon les peaux, l'aiguille ne va pas s'enfoncer de la même façon et le tatouage ne cicatrisera pas de la même manière. D'ailleurs, toute sa vie, la peau va considérer l'encre comme un corps étranger à rejeter ; ainsi, le tatouage va se déformer perpétuellement (les traits s'élargissent et la couleur s'estompe). La démocratisation du tatouage permet à de nombreuses personnes de franchir le cap, ou au moins d'y songer.

La singularité et le caractère indélébile du tatouage incitent beaucoup de personnes à inscrire sur elles-mêmes un message personnel. On peut s'interroger plus précisément sur les raisons qui les motivent. Premièrement, les tatouages permettent à beaucoup de renouer avec leur **apparence dans un monde d'images**. Les gens se font tatouer un motif qui les touche particulièrement, comme les motifs ornementaux. Il y a également l'aspect personnel, la représentation d'un symbole, d'une phrase, d'un concept qui peut aider à aller outre un moment douloureux ou simplement un élément qui nous reconforte. Les personnes peuvent aussi

se faire tatouer la représentation d'une relation, notamment à travers le concept du tatouage commun. En bref, les personnes peuvent se faire tatouer **un symbole qu'elles ne souhaitent pas oublier**.

Par son support particulier, le tatouage peut être sujet à des jeux, ce qui amène également les personnes à se faire tatouer. Le tatouage peut jouer avec la structure du corps dans la mesure où ce dernier n'est pas plat et possède des zones différentes et uniques. Comme se faire tatouer un dragon qui ferait plusieurs fois le tour d'un bras, se faire tatouer un mot le long de la colonne vertébrale ou encore pouvoir jouer avec la symétrie du corps, en faisant apparaître un mot sur les doigts⁵. Nous pouvons notamment évoquer les endroits cachés sur lesquels on tatoue un message personnel ou drôle, comme l'intérieur de la bouche.

La peau est un support qui fascine et intrigue, beaucoup de personnes ont envie de faire leur propre réinterprétation du corps par le jeu ou par le symbole. Cette pratique se démocratise ; est-ce simplement un effet de mode ou peut-on établir la réelle utilité du tatouage ? Nous avons premièrement souhaité mettre en parallèle les métiers de graphiste et de tatoueur.

NOTES

- ¹ **Rôle du tatouage dans les tribus** = le livre *Le tatouage ou la signature de soi* David Lebreton pages 10 à 21 (partie « Origines »)
- ² **Ces rôles ont disparu** = à part dans certaines catégories très spécifiques comme dans les mafias, avec des tatouages distinctifs comme la larme sous l'oeil (représentant un meurtre)
- ³ **8.6** = nom de bière appartenant au brasseur Bavaria
- ⁴ **Old School** = Le tatouage old school, littéralement « vieille école », est une forme de tatouage traditionnel américain. Il a des traits épais et colorés.
- ⁵ **sur les doigts** = le film *La nuit du chasseur* (Charles Laughton) love/hate tatoué sur les doigts du tueur

PARTIE II Peut-on parler de langage commun entre design graphique et tatouage ?

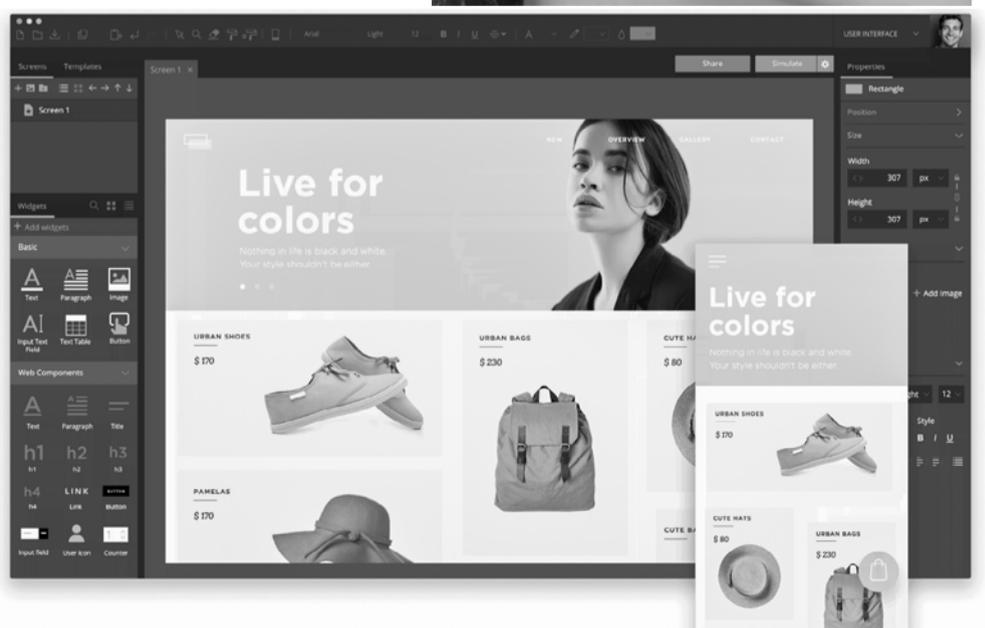
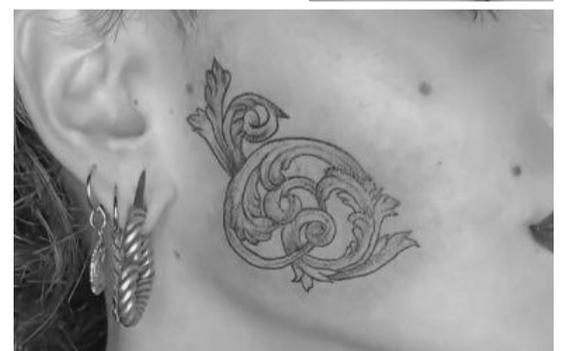
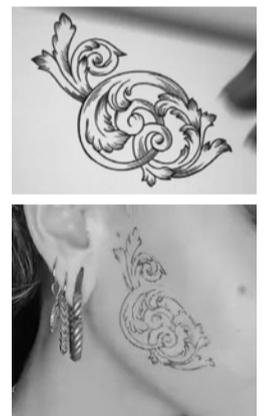
Pour questionner le rapprochement entre tatouage et design graphique, nous avons commencé par établir leurs liens. **Peut-on parler de langage commun ?**

MÊME FONCTIONNEMENT ?

Tatoueurs et graphistes peuvent avoir des lieux de création semblables, pour l'un, une agence de graphisme et pour l'autre, un salon de tatouage. D'ailleurs, ils fonctionnent tous deux avec des commandes de la part de leurs clients : pour le tatoueur, à base de flashes ou de créations complètes après discussion / négociation avec le client, jusqu'à la simple réalisation d'un tatouage déjà dessiné. Pour le graphiste, c'est aussi de la création complète après discussion / négociation avec le client, ou encore réalisation partielle avec un premier support. Pour leurs clients, ils **utilisent la fabrication de prototypes, élément indispensable dans le design**. Les tatoueurs appliquent leurs dessins sur des photos de personnes afin d'exposer l'aspect final d'un tatouage à leurs clients. Ce sont également deux métiers qui, par leur concept de demande, sont obligés d'avoir un contact humain. **Les deux sont des services**, donc une partie de leur travail consiste à écouter **les besoins du demandeur et à le conseiller**. Ils doivent inspirer confiance.

MÊMES MATÉRIEAUX ?

Par ailleurs, le tatoueur et le graphiste ont des matériaux en commun : ils utilisent le dessin comme support (zoning pour un site / croquis pour un tatouage). Ces deux métiers ont également les **mêmes supports de communication**. Ils doivent prouver leur efficacité par leur book, dont on retrouve souvent un aperçu sur Instagram. Pour ces deux métiers, les clients vont étudier la qualité de leur travail par leur aspect visuel. Les graphistes font de la communication visuelle et les tatoueurs communiquent leur travail par l'aspect du tatouage (les clients deviennent une publicité pour ces derniers), **ils sont alors reliés au monde du visuel**. Nous pouvons constater que dans la réalisation de leurs deux métiers, le graphiste et le tatoueur ont un langage commun. Pour continuer les recherches, nous nous sommes intéressés à l'aspect **utilitaire du tatouage qui pourrait être rapproché des fonctions du design**. Nous nous sommes demandés si finalement le tatouage s'approchait plus de l'artisanat, de l'art ou du design.

PARTIE III Tatouage : Artisanat, Art, Design ?

L'ARTISANAT

L'artisanat est la mise en œuvre de services grâce à un savoir-faire particulier, [...] l'artisan assure en général tous les stades de la transformation du produit, de sa réparation, de sa commercialisation et de prestation de services¹. En appliquant la définition de l'artisanat au tatouage, on trouve effectivement des similitudes : le tatouage est un **savoir-faire particulier, qui assure la conceptualisation du dessin** (par des croquis), suivie de la **validation par le client**, puis la **réalisation** (sur peau), et finalement la **tarification du service**. Les tatoueurs réalisent généralement un mois plus tard des retouches, pour les parties qui ont mal cicatrisé.

Certains tatoueurs tatouent un même motif sur plusieurs clients ; les symboles devenus classiques dans le tatouage, que ce soit le signe

de l'infini, celui de l'enclume old school*, ... de la reproduction sans signature. Les tatoueurs réalisent d'ailleurs parfois de la **reproduction d'œuvres d'art**, comme une des *36 vues du Mont Fuji* d'Hokusai ou encore *La Nuit Étoilée* de Van Gogh. **Mais les tatoueurs inventent parfois eux-même leurs dessins voués à être reproduits.** L'artisanat requiert aussi la **technicité de la pratique**. Pour devenir tatoueur, il faut un diplôme d'hygiène et bien connaître le corps humain, toutes les particularités des encres, des aiguilles, les réactions de la peau et la cicatrisation.

Nous pouvons conclure que le tatoueur peut avoir un rôle d'artisan, par le travail de (re)production, la série, la technicité et la tarification du service.

L'ART

Pour autant, nous ne pouvons pas exclure totalement l'art dans le tatouage. Certains tatoueurs ont atteint le **statut d'artiste** aux yeux de la société (ceux qui ont développé leur signature, ainsi qu'une maîtrise particulière du tatouage).

Le tatouage est très proche du monde des arts, comme l'illustration. L'illustration et le tatouage sont parfois difficiles à différencier, des illustrateurs sont devenus tatoueurs ou ont exercé les deux métiers. Patoer pratique le tatouage tout en réalisant des tableaux, Grisaille a d'abord exercé l'illustration puis est devenue apprentie tatoueuse.

De plus, les tatoueurs la plupart du temps réalisent eux-mêmes le dessin à tatouer, avec des références et avec leur propre style. S'ils reproduisent des dessins, ils les réinterprètent souvent (lamalafedetattoo a mélangé du Egon Schiele avec le fameux *Impression, Soleil Levant* de Claude Monet) semblables aux **artistes ayant beaucoup utilisé la réinterprétation au cours de l'histoire**. La Renaissance s'est inspirée de l'esthétique de la Grèce antique.

LE DESIGN

Comme nous l'avons vu dans la partie II, le tatouage et le design graphique ont un langage commun dans **leurs fonctionnements et leurs matériaux**, mais qu'en est-il de l'**aspect utilitaire du design** ? Peut-on dire que le tatouage est une forme de design graphique sous l'angle utilitaire ?

Le tatouage permet de renouer avec son corps parfois, avec nos complexes, de pouvoir poser un autre regard sur ce qu'on a honte de montrer et d'en **faire une force**. Comme quelqu'un qui serait complexé par une cicatrice d'opération, qu'il recouvrirait ou embellirait avec un tatouage. Pour certaines personnes, le tatouage a un rôle social, il attire l'œil des curieux, crée de l'interaction sociale ou **oblige à se confronter au regard de l'autre**. Pour des personnes timides, le tatouage a permis de s'affranchir de l'angoisse causée par les relations sociales (l'expérience

de Dan dans *Un certain regard sur le corps* par Catherine Rioult). Donc le tatouage peut avoir une **utilité personnelle et peut amener à se surpasser ou à mieux s'accepter**. On peut également parler du bien-être psychique que cela apporte. Le tatouage est aussi un moyen de mieux appréhender une étape, de tourner la page, de se souvenir tous les jours d'un message d'encouragement. Laplaieattoo m'a raconté qu'après avoir fini le tatouage sur certains clients, ces derniers ont pleuré de soulagement. La réalisation d'un tatouage permettrait donc une véritable **catharsis**.

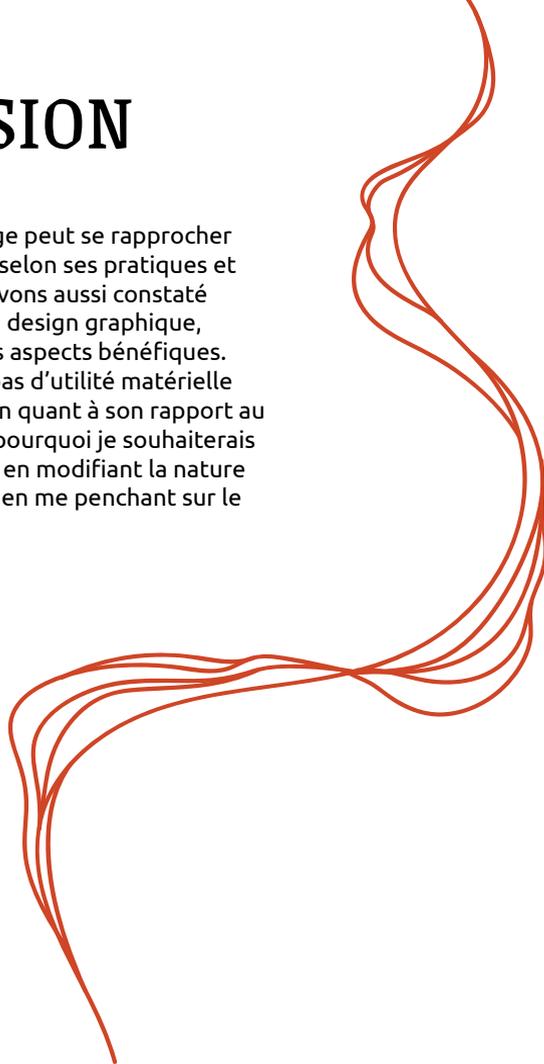
Pour autant, **il ne possède pas à proprement parler d'utilité matérielle**, comme une chaise sur laquelle on s'assied. Le tatouage n'apporte pas de confort physique améliorant les conditions de vie des consommateurs.

NOTES

¹ Définition de l'artisanat, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Artisanat>

CONCLUSION

Pour conclure, le tatouage peut se rapprocher de l'artisanat et de l'art (selon ses pratiques et ses tatoueurs). Et nous avons aussi constaté qu'il peut être proche du design graphique, par leurs métiers et leurs aspects bénéfiques. Le fait qu'il ne possède pas d'utilité matérielle amène à plus de réflexion quant à son rapport au design graphique. C'est pourquoi je souhaiterais pousser l'étude plus loin en modifiant la nature du support du tatouage, en me penchant sur le tatouage urbain.

BIBLIOGRAPHIE

A

Livre
Le Dictionnaire du tatouage écrit par Trent Aitken-Smith, illustré par Ashley Tyson (23/03/2017), éditeur Pyramyd, nombre de pages 253.
Consulté le 26/08/2022

Article Internet, nom du site : alliance-francaise-des-designers.org
Design, Designers : Définitions publié par l'AFD, Agence Française des Designers (2022)
Consulté le 08/11/2022, à l'adresse <http://www.alliance-francaise-des-designers.org/definition-du-design.html#:~:text=Le%20design%20est%20un%20processus%20intellectuel%20cr%C3%A9atif%2C%20pluridisciplinaire,grandes%2C%20li%C3%A9es%20aux%20enjeux%20C-3%A9conomiques%2C%20sociaux%20et%20environnementaux>

Article internet, nom du site : www.wikipedia.org
Artisanat écrit par des contributeurs (dernières modifications le 27/09/2022)
Consulté le 22/11/2022, à l'adresse <https://fr.wikipedia.org/wiki/Artisanat>

B

Article internet, nom du site : www.1min30.com
Communication visuelle écrit par Jérémie Dornbusch (pas de date)
Consulté le 12/11/2022, à l'adresse <https://www.1min30.com/dictionnaire-du-web/communication-visuelle#:~:text=Communication%20visuelle%20%3A%20d%C3%A9finition%20La%20communication%20visuelle%20d%C3%A9signe,mission%20premi%C3%A8re%20la%20transmission%20d%E2%80%99une%20information%20au%20consommateur.>

C

Article internet, nom du site : www.journaldesfemmes.fr
Tatouage old school : signification et origine de ce tatoo traditionnel écrit par Océane Co (09/04/22)
Consulté le 14/11/2022, à l'adresse <https://www.journaldesfemmes.fr/beaute/conseils-tatouage-et-piercing/2692721-tatouage-old-school-signification/>

H

Article internet, nom du site : www.maltsethoublons.com
Gagnez votre tatouage par Tin-Tin avec Bavaria 8.6 Original écrit par Ch. Hamieau (23/02/2016)
Consulté le 13/11/2022, à l'adresse <https://maltsethoublons.com/gagnez-votre-tatouage-par-tin-tin-avec-bavaria-8-6-original/>

Article internet, nom du site : www.ttu.fr
Tatouage chinois : motifs et symbolique du tatouage chinois écrit par Hary (24/03/2022)
Consulté le 23/09/2022, à l'adresse <https://www.ttu.fr/tatouage/tatouage-chinois-motifs-et-symbolique-du-tatouage-chinois/>

I

Article internet, nom du site : www.wikipedia.org
Infini écrit par plus de 80 contributeurs (dernières modifications le 30/08/2022)
Consulté le 22/11/2022, à l'adresse <https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Infini#:~:text=Le%20symbole%20de%20l%27infini%2C%20en%20math%C3%A9matiques%20et%20au-del%C3%A0,lemniscate%20de%20Bernoulli%20ou%20du%20ruban%20de%20M%C3%B6bius.>

K

Article internet, nom du site : www.archives.kustomtattoo.com
Rites et tatouages écrit par Kustom Tattoo, tatoueur parisien (04/06/2018)
Consulté le 23/09/2022, à l'adresse <https://archives.kustomtattoo.com/tatouage-paris-rites/>

L

Dictionnaire en ligne, nom du site www.larousse.fr
Design écrit par anonyme (pas de date)
Consulté le 14/10/2022, à l'adresse <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/design/24461>

Article internet, nom du site : www.dynamique-mag.com
Le secteur du tatouage : une véritable démocratisation écrit par L'équipe Dynamique Entrepreneuriale (13/05/2018)
Consulté le 20/10/2022, à l'adresse <https://www.dynamique-mag.com/article/secteur-tatouage-veritable-democratisation.10373>

Livre
Le tatouage ou la signature de soi écrit par David Le Breton
2014, éditeur casimiro, 75 pages
Consulté le 10/2022

R

Article internet, nom du site : www.cairn.info
Un certain regard sur le corps écrit par Catherine Rioult (01/2006)
Tiré de «Journal français de psychiatrie» 2006/1 (no 24), éditeur Erès, pages 40 à 44.
Consulté le 16/09/2022, à l'adresse <https://www.cairn.info/revue-journal-francais-de-psychiatrie-2006-1-page-40.htm>

S

Article internet, nom du site : www.toutcomment.com
Quelles est la signification des tatouages berbères écrit par Jérémy Sorbet (19/03/2017)
Consulté le 23/09/2022, à l'adresse <https://beaute.toutcomment.com/article/quelle-est-la-signification-des-tatouages-berberes-13368.html>

Z

Vidéo, nom du site : www.youtube.com
THIERRY MUGLER FALL WINTER 2011/2012 ZOMBIE BOY VIDEOCLIP publié par Tâmara Rodrigues (20/01/2011)
Consulté le 08/11/2022, à l'adresse <https://www.youtube.com/watch?v=3GpEyQ78CHo>

Vidéo, nom du site : www.youtube.com
Dermablend publié par TuxedoAgency (13/11/2012)
Consulté le 08/11/2022, à l'adresse <https://www.youtube.com/watch?v=pAvEYfWAuyw>

Article internet, nom du site : www.zendart-design.fr
Définition : Qu'est-ce que le design ? écrit par Zendart (23/09/2014)
Consulté le 13/11/2022, à l'adresse <https://www.zendart-design.fr/mobilier-deco-design/le-monde-du-design/definition-quest-ce-design>

