

Análisis de la relación entre el Pop Art y la Moda a lo largo de la historia mediante la descripción de fotografías de prendas de vestir

Autor

Cindy Alexandra Gómez Vásquez

Institución Universitaria Pascual Bravo

Facultad de producción y diseño

Tecnología en Gestión del Diseño Textil y de Modas

Medellín

2023

Análisis de la relación entre el Pop Art y la Moda a lo largo de la historia mediante la descripción de fotografías de prendas de vestir

Autor

Cindy Alexandra Gómez Vásquez

Trabajo de grado para optar al título de Tecnología en Gestión del Diseño Textil y Moda

Asesor

Christhian Andrés Astudillo Ramírez

Diseñador de Modas

Institución Universitaria Pascual Bravo

Facultad de producción y diseño

Tecnología en Gestión del Diseño Textil y de Modas

Medellín

2023

Dedicatoria

Dedico este trabajo de grado principalmente a dios, quien me dio la fortaleza necesaria para culminar este objetivo.

A mi madre, mi heroína de capa larga, quien con su amor incondicional me ha guiado para seguir adelante, gracias por nunca dejar de creer en mí y ser luz en tantos momentos de oscuridad. A mi hija y a mi esposo, por todo el amor y apoyo moral en los más duros momentos, incluso en los que sentía que no podría lograrlo. Finalmente, a Teo, quien siempre estuvo a mi lado durante las largas noches en las que debía investigar y a Kira mi ángel en el cielo.

Agradecimiento

De niña me enseñaron a agradecer por las cosas buenas que me da la vida. Por eso, en este trabajo de grado quiero agradecer Dobrina, por darme la vida y la oportunidad de experimentar lo maravillosa que es. Sin tu guía hoy no estaría aquí. A Christian, por su labor como asesor durante este tiempo, en la que demostró no solo un gran conocimiento, sino también una gran comprensión y empatía. Gracias por enseñarme a no desistir nunca.

A Kevin, por su paciencia, por su apoyo incondicional en los días buenos y en los no tan buenos que han acompañado este camino. Por ser el mejor compañero de vida que se puede tener. Xiomara, hija de mi alma, sin ti el camino no sería el mismo. Gracias por existir. Teo, gracias por acompañarme en silencio y mantener mi cordura en los días interminables.

Agradezco también a la Institución Universitaria Pascual Bravo, a la Facultad de Producción y Diseño, a cada uno de los docentes que hicieron parte de este proceso, por permitirme culminar mis estudios en un lugar donde siempre me sentí en casa.

Glosario

- **Moda:** Se define como un conjunto de prendas de vestir, adornos y complementos basados en gustos, usos y costumbres que se utilizan por una mayoría de personas durante un periodo de tiempo determinado y que marcan tendencia según la duración de este.
- **Arte:** Es la manifestación o expresión de cualquier actividad creativa y estética por parte de los seres humanos, donde se plasman emociones, sentimientos y percepciones sobre su entorno, sus vivencias o aquello que imagina sobre la realidad con fines estéticos y simbólicos.
- **Pop art:** Movimiento artístico del siglo XX. Caracterizado por emplear imágenes y objetos de la cultura popular, tomados de los medios de comunicación de masas (anuncios publicitarios, revistas, cómics, cine) o de la realidad cotidiana.
- **Iconografía:** Es una disciplina cuyo objeto de estudio es la descripción de las imágenes, o como han señalado algunos autores, la escritura en imágenes.
- **Metodología:** Se denomina a la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido.
- **Tribu urbana:** Es un grupo de personas, especialmente jóvenes, que se visten de forma similar o igual, poseen hábitos comunes y lugares de reunión y que se comportan de acuerdo con las ideologías de una subcultura, que se origina y se desarrolla en el ambiente de una ciudad o casco urbano.
- **Metáfora:** Aplicación de una palabra o expresión a un objeto o a un concepto, al cual no denota literalmente, con el fin de sugerir una comparación (con otro objeto o concepto) y facilitar su comprensión.

- **Collage:** Se denomina collage (del francés coller, que traduce “pegar”) a una técnica artística consistente en la construcción de obras plásticas mediante la aglomeración o conjunción de piezas o recortes de distinto origen, dándoles un tono unificado.
- **Vestuario:** Es el conjunto de prendas con que se cubre el cuerpo. El término puede utilizarse como sinónimo de vestido.

Resumen

La evolución histórica de la relación entre moda y arte ha permitido crear una asociación entre ellas, que permite entender y conocer contextos sociales, culturales en el tiempo. El tema de este proyecto de investigación se aborda a partir de una pregunta planteada desde el cómo identificar la relación entre las manifestaciones de Pop Art y moda a través de la historia por medio del análisis descriptivo de fotografías de elementos vestimentarios inspirados en el Pop Art.

Para dar solución a los cuestionamientos que surgen de la pregunta de investigación, se propone aplicar un análisis con una perspectiva de enfoque cualitativo en conjunto con algunos recursos netnográficos disponibles. En el trascurso del análisis planteado se identifican algunos elementos base que permiten conectar sus contextos y establecer un factor de relación incluso necesario, teniendo como base la herramienta de la expresión y creatividad. El valor de este proyecto se puede apreciar en continua reinención de tendencias en los mercados de consumo que no siempre tienen las bases solidad desde la información historia y su factor de relevancia. Finalmente, se recomienda a futuro continuar con el proceso de análisis a partir de la información recolectada para investigar aspectos complementarios que permitan entender su influencia vista desde la tendencia de moda como un movimiento artístico.

Palabras clave: Arte Pop, Moda, Arte p

Abstract

The research project is approached from a question posed from how to identify the relationship between the manifestations of Pop Art and fashion through history through the descriptive analysis of photographs of clothing elements inspired by Pop Art.

In order to solve the questions that arise from the research question, it is proposed to apply an analysis with a qualitative approach perspective in conjunction with the available netnographic resources. In the course of the proposed analysis, some basic elements are identified that allow their contexts to be connected and an even necessary relationship factor to be established, based on the tool of expression and creativity. The value of this project can be seen in the continuous reinvention of trends in consumer markets that do not always have solid foundations based on historical information and its relevance factor. Finally, it is recommended in the future to continue with the analysis process based on the information collected to investigate complementary aspects that allow us to understand its influence seen from the fashion trend as an artistic movement.

Key words: Pop Art, Fashion, Art

Tabla de contenido

Introducción	1
Descripción del tema.....	3
Capítulo 1. El problema.....	5
Capítulo 2. Justificación	6
Capítulo 3. Objetivos	8
Capítulo 4. Referentes.....	9
4.1 Marco conceptual	22
4.2 Estado del arte	26
Capítulo 5. Metodología	31
Capítulo 6. Resultados	45
Capítulo 7. Recomendaciones	48
Capítulo 8. Conclusiones	49
Bibliografía	52
Anexos	58

Introducción

La moda es una expresión cultural que refleja los valores, las creencias y las actitudes de una sociedad. En este sentido, el Pop Art, un movimiento artístico que surgió en la década de 1950 ha influido de manera significativa en la moda contemporánea. Tal como expresan Araujo Tupiná y Marques Filho, “la moda y el arte han estado históricamente relacionados y esta relación se ha visto reflejada en la utilización de diseños y elementos artísticos en la confección de prendas de vestir” (Araújo Tupiná & Marques Filho, 2015).

El siguiente proyecto de investigación busca identificar la relación entre las manifestaciones de Pop Art y moda a través de la historia mediante análisis descriptivo de fotografías de elementos vestimentarios inspirados en este movimiento artístico. El objetivo principal es comprender que es el Pop Art e identificar su influencia en las tendencias de moda de la época.

Actualmente, la relación entre moda y arte puede abordarse desde un enfoque cualitativo. Es decir, que permite indagar acerca del desarrollo histórico de la moda y la influencia del Pop Art, desde sus inicios en las colecciones que estuvieron marcadas por un gran auge en innovación relacionada con la apariencia y el consumo (Araújo Tupiná & Marques Filho, 2015). Este desarrollo se dará a partir de una estrategia exploratoria cuyo propósito proporcionará una visión general acerca de la realidad de la relación entre moda y arte, lo que permitirá aplicar al proyecto un método netnográfico que permitirá específicamente el análisis de muestras fotográficas para a través de la interpretación poder investigar el comportamiento de la anterior relación y su evolución en el tiempo.

Por consiguiente, es importante investigar sobre la evolución de la relación entre moda y arte en las nacientes culturas urbanas, así como desde la industria investigar de qué modo han interpretado esta relación como referente de inspiración en sus colecciones. Puesto que actualmente la moda Pop Art es un tema limitado a unas cuantas personas que al ver una prenda reconocen realmente en que está inspirada.

Para finalizar, el desarrollo del siguiente proyecto consta de una descripción del tema y el planteamiento de una pregunta de investigación, seguido de la justificación, un objetivo general y tres específicos que darán constancia de los puntos clave a analizar en el proyecto, luego se encontrará con el marco teórico, la ruta metodológica con su respectiva tabla que amplíara de una mejor manera la información a través del análisis de fotografías de elementos vestimentarios inspirados en el Pop Art y para concluir estarán las recomendaciones futuras que ayudaran a los siguientes investigadores a orientarse acerca de que tema o aspecto específico investigar, las conclusiones de la investigación y las fichas de fuentes indexadas que ampliarán las bases del tema, así como un análisis general acerca de la importancia de las fuentes.

Descripción del tema

El Pop Art es un tipo de arte que empleó en sus obras la iconografía de la cultura popular urbana de Norteamérica, que buscaba plasmar la realidad social en sus obras como crítica al arte intelectual y el consumismo, lo que luego sería retomado por los grandes diseñadores como inspiración en sus futuras colecciones (Perez Perez, 2016). Surge después de la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra y posteriormente se desarrolla en los Estados Unidos (Perez Perez, 2016).

La moda a través de los años ha evolucionado de forma exponencial llenando cada vitrina del mundo, lo cual ha causado que se desencadene una relación controversial entre arte y consumo, puesto que, muchas personas no consideran que la producción masiva sea arte al ser algo enfocado en lo superfluo y efímero de la moda del momento, esto motivo a sus usuarios a perder la pasión por las prendas y considerar la alta costura como una práctica que mezcla moda y arte (LAB Innovación museológica, 2018) y da origen a un nuevo concepto de evolución artística como forma de expresión y comunicación dentro de la sociedad (Pardo Navarro, La moda, Arte e influencia artística, 2018).

Esta nueva relación entre arte y moda se evidencia en los vestidos del año 1965 del diseñador argelino Yves Saint Lauren. Los cuales reprodujeron cuadros del artista neoplasticista Piet Mondrian en telas de tejido de punto, y al año siguiente plasmó los cuadros en su colección Arte Pop (Perez Perez, 2016). El éxito de las asociaciones entre arte y moda en el siglo XX, seguido por la influencia Pop en la moda y el arte plástico de Andy Warhol (1928-1987), se plasmó en el uso popular del jean, que llegó a las multitudes

desde que el artista Andy Warhol lo uso en su diseño de tapa del disco de 1971, Sticky Fingers, de los Rolling Stones. Igualmente, la moda de Gianni Versace (1946-1997), y la de Saint Laurent, absorbieron influencias de Warhol y del arte abstracto moderno (Perez Perez, 2016).

Por otro lado, el sector moda, junto con la ONU implementaron la iniciativa ODS por una Mejor Moda, cuyo propósito es relacionar e integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la Moda, y hacer frente a problemas ambientales y sociales derivados de la producción y el consumo de ropa por medio del desarrollo de estrategias de diseño y tecnologías sostenibles (Calvo, 2021).

De este modo, para la industria de la moda es importante desarrollar un vínculo con los ODS “Igualdad de género”, ya que el 80% de trabajadores de la cadena productiva de la moda a nivel global son mujeres, lo que ha causado que algunas de ellas padezcan situaciones de violencia y maltrato en sus labores, así como también se han visto vulneradas por publicidad que crea estereotipos de belleza y no es incluyente (Calvo, 2021). Seguido a este se muestra el ODS “Producción y consumo responsable” que es un objetivo ineludible en el sector moda, puesto que esta es responsable de la mayoría de las emisiones mundiales de carbono, de aguas residuales y el uso de pesticidas e insecticidas, la importancia de esta relación entre la Moda y los ODS radica en el hecho de transformar la industria textil en un medio más incluyente con las personas y amigable con el medio ambiente (Calvo, 2021).

Capítulo 1. El problema

Cómo identificar la relación entre las manifestaciones de Pop Art y moda a través de la historia, es el principal interrogante para empezar esta investigación. En este sentido es importante destacar el uso del análisis descriptivo de fotografías por parte de elementos vestimentarios inspirados en el Pop Art, los cuales se convierten en herramientas fundamentales que permiten reconocer plenamente la influencia de este movimiento artístico en el campo de la moda.

De esta forma se logra comprender como los diseñadores de moda a través de la historia se han inspirado en este movimiento y llevado sus símbolos, formas y colores a elementos vestimentarios que hacen que la moda tome un nuevo rumbo de la mano del arte, por consiguiente, desde el desarrollo de esta unión algunas piezas de moda han logrado ser consideradas arte.

Así mismo, se pretende dar a conocer el recorrido histórico y el nacimiento del Pop Art y su fusión con la Moda desde sus inicios y la manera en que se fue desarrollando y complementando desde ambas partes, tanto desde el lado del diseñador como el del artista.

Capítulo 2. Justificación

La presente investigación tiene como finalidad, dar a conocer los enfoques que surgieron a lo largo de la historia a través del estudio del Pop Art y la moda, vistos como dos conceptos complementarios en el tema de moda y arte, que encaminaron un nuevo estilo artístico y reinterpretaron las tendencias del momento en ambos campos dándole una nueva perspectiva al naciente Pop Art y a las nuevas tendencias de moda en el mundo.

El éxito de la relación entre arte y moda se empezó a ver reflejado hacia el año 1965 en las colecciones de diseñadores famosos como Yves Saint Laurent y Gianni Versace, que adoptaron este particular estilo de arte como piezas de inspiración para sus grandes colecciones, lo cual llevo a la popularización y reinterpretación de los artistas y la nueva moda (Perez Perez, 2016). Estas nacientes alianzas creativas dieron un giro a la visión general del mundo sobre la moda, popularizo el uso del jean masivamente y permitió nuevas formas de interpretar y comprender el arte desde el vestuario (Perez Perez, 2016).

Los aportes académicos presentados en este proyecto de investigación sustentan el desarrollo de los diferentes cambios que se han presentado desde la unión de moda y arte. Así como el vestido se vuelve un símbolo cargado de significados de empoderamiento, también se convierte en un instrumento de protesta que permite construir discursos personalizados hacia la igualdad (Tidele, 2021). Haciendo partícipes a los diseñadores y artistas de este cambio dándole una nueva visión a las crecientes generaciones sobre esta unión que dio paso a diversos movimientos artísticos y tendencias de moda.

Por consiguiente, la búsqueda académica se enfocó en la identificación y reconocimiento de la relación entre las manifestaciones de Pop Art y moda desde sus inicios, de este modo, lograr destacar como se fue dando el proceso de influencia e inspiración en el avance de este tipo de arte en las colecciones de moda a lo largo del tiempo. Esto pretende lograrse a través de una estrategia de investigación cualitativa y un rol inductivo, que permitirán desarrollar la investigación desde una estrategia exploratoria, de este modo, se tendrá una apreciación general del tema que dará paso a la identificación de los aspectos más relevantes de la influencia del Pop Art en la evolución de la moda y como esta unión ha sido percibida y aceptada como una nueva tendencia.

Por lo tanto, esta relación entre moda y arte se contempla desde una experiencia artística que ha evolucionado, permitiendo un desarrollo de ambos con tal protagonismo que hacen parte de la experiencia del arte desde el vestuario y adoptan características específicas que les permiten no solo ser una prenda de vestir, sino también ser piezas de exhibición en museos, todas estas vistas como una simbiosis entre ambos conceptos (Jimenez Marín & Zambrano, Moda, publicidad y arte. Relación disciplinar a través de las campañas de Moschino y Versace, 2019).

En conclusión, la finalidad de este proyecto es visibilizar el proceso que surgió entre el Pop Art y la moda desde sus inicios, y la manera en que fue evolucionando esta relación hasta la actualidad, teniendo en cuenta la influencia de ambos en torno al desarrollo de moda con inspiración en el Pop Art y viceversa. Para llevar a cabo un completo desarrollo del tema se debe revisar detalladamente las influencias del Pop Art en la moda y como de estas surgió la inspiración hasta llegar a desarrollar vestuarios considerados arte y arte considerado vestuario.

Capítulo 3. Objetivos

Objetivo general

- Identificar la relación entre las manifestaciones de Pop Art y moda a través de la historia por medio del análisis descriptivo de fotografías de vestidos inspirados en el Pop Art.

Objetivos específicos

- Indagar sobre los momentos más representativos e influyentes en la historia del Pop Art mediante la búsqueda de información digital.
- Describir los principales elementos artísticos del Pop Art como medio de expresión en productos vestimentarios.
- Determinar la influencia del Pop Art en el desarrollo de propuestas vestimentarias en la moda mediante el análisis fotográfico de vestidos inspirados en el Pop Art.

Capítulo 4. Referentes

Origen del Pop Art y Segunda Guerra Mundial

Al término de la II Guerra Mundial en 1945, se marcó el inicio de una nueva etapa de grandes cambios en todos los aspectos originando la división del mundo en tres partes. Por consiguiente, Estados Unidos lidera la parte capitalista, la Unión Soviética lidera la parte comunista y el resto de los países llamadas tercermundistas, quedan en medio de estas dos grandes potencias que se disputan el liderazgo mundial (Mejia Pinedo, 2021).

La parte capitalista vivió un crecimiento hacia un estado de bienestar que se mantiene vigente, las nuevas costumbres de consumo, los avances tecnológicos de la industria y los cambios económicos. Esto propició la creación de una sociedad de masas cohesionada y homogénea, el cual forma el marco indispensable para entender la revolución que se aproximaba (Mejia Pinedo, 2021). Como protesta a esos cambios, aparece la contracultura, que es el entorno donde surgen diversos colectivos y sensibilidades críticas con valores y estructuras sociales de una sociedad absorbida por el progreso y el consumo de masas. Con todos estos hechos que acontecieron hacia 1960 surgieron diferentes movimientos artísticos en busca de su propio carácter expresivo, entre estos encontramos el Pop Art (Mejia Pinedo, 2021).

El movimiento Pop Art tuvo su origen en el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres (ICA) en la década de 1950, en donde los pensamientos de Hamilton y Paolozzi sobre el arte toman un nuevo rumbo. Estos artistas serían los principales influentes en el desarrollo del Pop Art debido al uso de la técnica de collage y la cultura popular como temas principales en sus obras. A partir de esto, ambos son considerados los primeros en

representar características del Pop Art por medio de sus trabajos (Mejia Pinedo, 2021). Este movimiento fue una de las manifestaciones culturales más relevantes que tuvieron lugar principalmente en la década de 1960, se considera como un momento de la historia liderado por la juventud, los cambios en los hábitos y costumbres de la sociedad que tuvo gran influencia en los campos del arte y el diseño (Jackson, 1998).

Los artistas del Pop Art trataron de unificar y pensar en el espectador en su discurso artístico al mostrar el arte pop como uno de los grandes esfuerzos que a comienzos de 1960 trataron de minimizar el abismo entre el arte y la vida, su intención era eliminar los límites que existían entre las imágenes propias del lugar y el arte elevado, de este modo, construir una relación entre la obra de arte y quien la observa, y que mejor manera de hacerlo que por medio de los productos que consume día a día (Panizo Padrón, 2019). Pretendían hacer una crítica a las acciones generales de la sociedad, las cuales se vieron reflejadas en obras como “Las papas fritas de Oldembrug” donde se ven imágenes muy conocidas, pero poco valoradas en la vida diaria por las personas, pero que fueron llevadas a la escena del arte (Panizo Padrón, 2019).

Dado los conflictos políticos en Europa, cientos de exiliados buscaron refugio en otros países, principalmente Estados Unidos. Fue en esta ola de migrantes donde se gestaba el origen de los movimientos artísticos en Norteamérica, puesto que la pintura y la experimentación moderna cobraba vida y se posicionaba gracias a lo aprendido en la década de los 1940 por parte de los exiliados europeos. Se entiende que gracias a los artistas vanguardistas europeos que emigraron a la naciente nueva capital del arte: Nueva York, se cultivaría en los jóvenes norteamericanos una nueva tendencia artística. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, Nueva York desplaza a París convirtiéndose en el nuevo eje del arte y posicionándose el nuevo orden mundial que muestra a Estados

Unidos como la única superpotencia occidental, con inclinación hacia la producción artística”. Fue en esta nueva metrópoli donde convivieron artistas como Piet Mondrian, Marcel Duchamp y Salvador Dalí (Panizo Padrón, 2019).

Luego de superar el duro periodo tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, la década de 1960 trajo un gran desarrollo económico que permitió la aparición de una sociedad consumista en muchos de los países industrializados, lo cual llevo a un cambio revolucionario en el estilo de vida, especialmente en los jóvenes que querían olvidar la rigidez impuesta por la posguerra a través del consumo (Jackson, 1998). Este desarrollo económico, artístico y cultural abrió las puertas a la aparición del Pop Art, un arte iconográfico que trabajaba a partir de material utilizado con anterioridad como signo, es considerado como el “arte de la industrialización”, ya que tuvo un mayor impacto en países avanzados con un desarrollo de gran magnitud en la sociedad de consumo, como lo fueron Gran Bretaña y Estados Unidos (Fortea Castillo & Vico Sánchez, 2020).

En la época de la posguerra se vivió un sentimiento de desesperanza; de la muerte de los grandes relatos y del arte. Fue ahí que confluyeron para una naciente época artística junto a los nuevos artistas de este movimiento; los creadores norteamericanos que darían un nuevo giro al arte. Fueron estos y el esplendor económico estadounidense, los motores fundamentales que impulsaron una nueva ola de movimientos artísticos en un país fuerte y con necesidad de mostrar al mundo su poder como potencia mundial, con una corriente artística propia (Panizo Padrón, 2019). Fue gracias a esta necesidad de renacer que el movimiento Pop Art tuvo una aceptación rápida entre las personas, mientras no fue así entre la crítica artística, que consideraba este como un instrumento de arte imperfecto, y fue condenado por su inclinación hacia el arte pretencioso y de mal gusto. El Pop Art es considerado por muchos como el primer movimiento específicamente

americano y también el punto decisivo en la lucha del arte norteamericano para liberarse de las influencias europeas (Panizo Padrón, 2019).

Pop Art, contexto inicial

El Pop Art es la corriente artística por excelencia, que utiliza la publicidad a través de los medios y la forma, porque dentro de este movimiento hay un proceso que se acerca gradualmente al lenguaje de la publicidad: los artistas pop británicos introducen elementos publicitarios en sus pinturas, donde reflexionan sobre la sociedad en la que viven, estas declaraciones fueron el punto de partida o inspiración para las obras.

El Pop Art, por su parte, se convirtió en una forma de expresión a través de elementos que antes no se habían utilizado. Andy Warhol, quizás la figura artística más reconocible, buscó agregar valor al nuevo rol de la marca en ese momento. Cuando reproduce el plato de sopa de Campbell, creando metáforas y reflexiones sobre la sociedad en la que vive. La realización de las obras se convierte en un recurso publicitario de la propia marca, pero son ante todo obras de arte. Con esta tendencia, los publicistas y los artistas se acercaron más a sus disciplinas. Empezaron a compartir un lenguaje y una imagen, y al mismo tiempo sentaron las bases de nuevos principios (Jimenez Marín & Zambrano, 2019).

Cuando se trata de Pop Art, no se puede dejar de mencionar las obras de Andy Warhol. Su trabajo ha inspirado a las marcas a crear diseños influenciados por la cultura pop. En este sentido, el arte ha cambiado de función, aportado una estética disruptiva que está centrada en la obra de Warhol que se hizo muy popular en el mundo de la moda. Hasta el día de hoy se continua el listado de lo que es o no aceptado por la sociedad como arte real y moda (Jimenez Marín & Zambrano, 2019).

En este sentido, se puede decir que el Pop Art es uno de los innumerables estilos artísticos que han influido en el surgimiento de la moda. El Pop Art de alguna manera forma parte de la vida diaria de las personas y, por lo tanto, prevalece en el mundo de los desfiles de moda, ya que la industria textil asume la tarea de transmitir significado y democratizar la ropa (Jimenez Marín & Zambrano, 2019).

Características del Pop Art

Las principales características del movimiento Pop Art consistían en tomar objetos populares o imágenes del momento y sacarlas de contexto. Luego, utilizando diversas técnicas, los aislaban o los combinaban con otros elementos. De esta forma, los artistas podían enfatizar o centrarse en un aspecto banal o en las características culturales de la época (Araújo Tupiná & Marques Filho, 2015).

Estas obras reflejan una crítica social caracterizada por el consumismo, la importancia de la imagen, el materialismo y la moda. Por medio de la ironía y la sátira, los artistas cuestionaron los principios y valores que regían en la sociedad de entonces (Araújo Tupiná & Marques Filho, 2015).

Además de esto, otra característica de este movimiento fue la ruptura de los estándares tradicionales establecidos en las bellas artes. Destaca en términos de características especiales como lo es, la intención de acercar el arte al mundo usando lenguaje figurativo y literal para ilustrar la realidad mundial. La temática central se relacionó con ciudades, cine, televisión, comics y aspectos sociales, cuyas formas generalmente se representaban en proporciones naturales o ampliadas, se hacían combinaciones y mezclas de pinturas con objetos cotidianos de la vida real en la misma

obra y comprendían los temas representados como una justificación propia de la pintura y su existencia (Araújo Tupiná & Marques Filho, 2015).

Por supuesto, el objetivo principal del Pop Art es influir y conectar el público, por lo cual los artistas utilizaban los elementos de la cultura americana más destacados y lo manipulaban a través de varias técnicas compositivas tales como la fotografía, especialmente en forma de collage, los fotomontajes y procesos mecánicos de reproducción en los que se destacó la serigrafía al poder copiar una imagen desde una fotografía y lograr repetirse en incontables veces. Esta técnica se popularizó en las manos de Warhol quien repetía constantemente las imágenes de sus obras, en especial las de Marilyn y la Sopa Campbell (Mejia Pinedo, 2021).

Otra de las técnicas del Pop Art fueron los recursos visuales de los cómics, como la estructura formal de la viñeta, el dramatismo, la acumulación, la oposición y los puntos de benday. Además, otra técnica visual que ha influido en el Pop Art es la transformación de carteles publicitarios mediante la repeticn, la serialización y la fragmentación para expresar en sus obras la coevaluación del arte y la sociedad (Mejia Pinedo, 2021).

Otra característica de este movimiento artístico fue el uso de colores puros, intensos y vivos, puesto que los artistas intentaban transmitir el espíritu de optimismo y diversn que reinaba en la sociedad. Tambn es importante preservar la forma real del objeto elegido para la obra de arte, ya que de esta manera el espectador podía reconocer fácilmente el elemento representado. Adicional a esto, otra característica de las obras de Pop Art es que deben reflejar la idea de producción en masa como la técnica de serigrafía y elementos repetitivos, la apariencia de los artistas buscaba reflejar la fusión de las nuevas costumbres sociales estadounidenses con géneros producidos en masa. Finalmente, las

obras del Pop Art se presentan en gran formato, destacando el primer plano del objeto o símbolo elegido (Mejia Pinedo, 2021).

Una mirada a la fusión entre Moda y Pop Art a través del tiempo

En la década de los sesenta, la juventud creativa respiraba el nuevo aire en el mundo de la cultura Pop, el arte y la moda. Los artistas y diseñadores se sintieron libres de expresarse y experimentar con nuevos looks, lo que comenzó en Londres como una escena de moda combinada con el mundo del arte en constante cambio se extendió rápidamente por todo el mundo. Una forma popular de Pop Art fueron los grandes lienzos llenos de cuadrados y otros patrones geométricos simples (Mejia Montesinos, 2022).

De este modo fue, que los diseñadores tomaron prestada la inspiración de las obras de arte del día y sus patrones geométricos para la creación de sus vestidos, en toda esta explosión de arte crearon prendas de indumentaria a partir de los mismos patrones, incluidos cuadrados, círculos y triángulos. El resultado fueron diversas piezas de moda que transformaban a quien las llevara puestas en una obra de arte andante que a su vez buscaban una manera de expresarse y comunicar sus ideas (Mejia Montesinos, 2022). Esto llevó a que los diseñadores pasaran rápidamente de patrones geométricos simples a recrear piezas de Pop Art más complejas en la indumentaria, crearon faldas y vestidos largos con estampados de varios artistas pop, incluidos temas de Warhol como frutas, latas de sopa e incluso la cara de Warhol en los vestidos. El artista Andy Warhol, una figura icónica del movimiento del Pop Art, fue conocido no solo por sus coloridos estampados de las estrellas más importantes del momento, sino también por sus estampados de objetos domésticos sencillos (Mejia Montesinos, 2022).

Durante este auge de moda, arte y Pop, Yves Saint Laurent diseña su famoso vestido mini de cortes rectos, lleno con coloridos rectángulos inspirados en el diseño del artista Piet Mondrian, en el cual se apropió de la obra del artista, transformando una pintura bidimensional en una prenda tridimensional tan poderosa como la original. El famoso modisto francés incursiono en la moda siendo muy joven, a mediados del siglo XX. Saint Laurent, se había adaptado perfectamente a las exigencias de la posguerra, la moda callejera se reinventaba y fue de la mano del surgimiento de la segunda ola del feminismo, que desembocó en la creación de moda masculina para mujeres y la transición del Haute Couture o Alta Costura hacia el Prêt à Porter, que marcó una era con una nueva percepción de la feminidad y hoy continúa inspirando a una nueva generación de diseñadores (Rogers, 2019).

Yves Saint Laurent unió arte y moda. El amor entre el arte y la moda es común en estos días, pero Saint Laurent fue uno de los primeros en llevar el arte a las pasarelas, y también en llevar sus diseños a las galerías de arte. Sus diseños incluyeron obras de Vincent van Gogh, Andy Warhol, Pablo Picasso, Henri Matisse y Georges Braque. Sin embargo, la más conocida es su colección Mondrian de 1965, que presentaba vestidos de seis shift dresses con estilos clásicos de la década de 1960 que rinden homenaje a las pinturas cuadriculadas y al espíritu modernista del artista holandés (Rogers, 2019).

Tras el éxito logrado con los famosos "Vestidos Mondrian", la imaginación de Yves Saint Laurent dio un paso adelante con su colección "Pop Art" Otoño- invierno 1966, donde el estilo de la ropa presentada guardaba cierta semejanza con la estética utilizada por los artistas estadounidenses cultivados a mediados del siglo XX. La estética juvenil de los años sesenta parecía encajar a la perfección con el ideal de mujer activa de Yves Saint Laurent, para quien creó una colección distintiva de vestidos

que se caracterizaron por presentar dibujos de índole variada en los que dominaban la combinación de colores brillantes y alegres basadas en el consumo. imágenes sociales, destacando la influencia del movimiento artístico Pop Art. Las prendas anteriores, mostradas en la colección de 1966, se inspiraron en las características originales del Pop Art que se observaban en los estampados, estos estaban basados en formas simples como círculos, corazones, lunas o formas de labios. Llamaban la atención también las paletas creadas por Saint Laurent, que incluyen combinaciones de colores básicos con tonos más oscuros u otros más claros, pero que permiten una buena armonía entre ellos (Bergé, 2011).

Los patrones de las prendas no eran complicados, quizás por la estética depurada de la época, que finalmente influyó en los vestidos de Saint Laurent, que se definían por tener una cintura estrecha, manga larga y cuello bateau, o de tirantes y escote recto. Las medias con glitter dorado cubren las piernas, lo que le da a la mujer un cierto aire infantil y se adapta bien con cualquier combinación de colores. El modelo culminaba con un tacón kitten heel color negro, daba por terminado un conjunto que acentúa la figura de la mujer al mismo tiempo que proporciona comodidad, sentando las bases para mujeres profesionales e independientes que están abandonando gradualmente los principios de moderación del siglo XX. De esta manera, la mezcla de colores y diseños utilizados por Saint Laurent demuestra el conocimiento del modisto sobre el Pop Art y la moda contemporánea (Bergé, 2011).

De esta misma ola de Pop Art toma inspiración Gianni Versace, quien fue uno de los diseñadores de moda más rebeldes de los años 70 a los 90. La seña de identidad de este diseñador italiano fue el uso de la sensualidad y la libertad del cuerpo femenino en la ropa. La visión de Versace sobre la indumentaria de la mujer se enfocó en recuperar la

posesión del cuerpo a través del vestido, destacando el estilo de la femme fatale. Fue de los primeros diseñadores en reinventarse usando estampados lujosos, llamativos, cortes audaces, colores brillantes y textiles en los diseños, que resaltaron por su mezcla de lujo y sensualidad (Cabrices, 2022).

Por consiguiente, fue uno de los diseñadores que más apostó al Pop Art. Sus diseños se convertirían en sellos distintivos de todas las generaciones posteriores de diseñadores, así como en las tendencias del nuevo milenio. De esta manera, sus obras se acercaron mucho al mundo kitsch, un estilo que se ve a menudo en los desfiles de moda. Cabe señalar que el concepto de gusto cambia con la aparición de la cultura de masas y conceptos artísticos como el Pop Art y el kitsch (Jimenez Marín & Zambrano, 2019).

En 1991, la colección Versace se inspiró en el movimiento gráfico de los 90 llamado Pop Art, en su colección Primavera-verano Prêt-à-porter, el concepto de esta colección es rendir homenaje a los iconos pop y publicaciones de moda. Además, el diseñador decidió inmortalizar su pasión personal debido a la democratización de la ropa, se refirió a las pinturas de Warhol y Lichtenstein, imprimió el rostro de Marilyn Monroe en un vestido ajustado al cuerpo, y también usó colores sólidos, vestidos arquitectónicos y estampados grandes (Borrelli Persson, 2019).

Para el diseñador Gianni Versace, la fascinación por Andy Warhol se debió a uno de sus primeros viajes a Nueva York y su conexión con la popularidad de Warhol en los medios, la vibrante escena artística, la apreciación del arte y el diseño, y la fusión del arte y la vida. Warhol lo practicó y la fábrica lo personificó. Versace, el gran observador y rastreador de los detalles culturales, considero a Warhol su alma gemela. No es coincidencia que los vestidos de Warhol estuvieran en la misma colección que los

vestidos de Vogue. En cada caso, el diseñador asumió los medios y la cultura visual. La combinación de James Dean y Marilyn Monroe es como la Medusa icónica del Pop Art convertida en ícono de Versace. En 1991, Versace eligió imágenes clásicas de Warhol que surgieron en la década de 1960 (Mejía Pinedo, 2021).

El Pop Art en Colombia

En Colombia, el concepto de Pop Art se remonta al ensayo "Geometría-Abstracción" del 26 de enero de 1964 escrito por el crítico Walter Engel para El Espectador; aunque el término continuaría apareciendo en la prensa nacional, se convirtió en tema de amplia discusión solo unos meses después, cuando se realizó el primer Salón Intercol de Jóvenes Artistas en julio de 1964 en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. En ese sentido, esta exposición actúa como un evento central que señala y legitima la presencia del arte pop, presentándolo por primera vez como parte de un discurso expositivo oficial en el contexto colombiano de un evento continental (Oliveros Amaya, 2014).

Por lo tanto, es necesario saber que en el Salón Intercol se dio paso para comprender el primer escenario, donde comienzan a surgir interrogantes sobre el Pop Art en Colombia y donde se intenta reconfigurar la manera de entender los diálogos en contextos artísticos externos. Hay muy poca literatura especializada sobre el Primer Salón Intercol de Artistas Jóvenes y muy poco se ha estudiado su lugar en la historia del arte colombiano. Germán Rubiano Caballero en "La tradición figuralista" como parte de la Historia del Arte Colombiano, llamó la atención sobre la participación de Fernando Botero en una exposición que denominó "Artistas Jóvenes". En 1982, en el "Cuadro cronológico del arte mundial y del arte colombiano", fechado en 1964, catalogó al Salón Intercol como el punto de partida de la historia del Pop Art en el país (Oliveros Amaya, 2014).

El Salón Intercol de Jóvenes Artistas se organizó por primera vez para celebrar el 75 aniversario de la Fundación del Sistema Interamericano, organizado por la Facultad de Artes Visuales de la Unión Panamericana y auspiciado por la International Petroleum Company, ejecutado en 11 países de Latinoamérica miembros de la OEA, con el apoyo de diferentes organizaciones locales en cada uno. En Colombia fue inaugurado el 19 de julio de 1964 en la sede del Museo de Arte Moderno de Bogotá, y el jurado responsable fue el cubano José Gómez Sicre, representante de la Unión Panamericana, Marta Traba del Museo de Arte Moderno y Alejandro Obregón por encargo de la Intercol (Oliveros Amaya, 2014).

Principales exponentes del Pop Art colombiano

El Pop Art ha sido participe de diversos escenarios según la ubicación geográfica donde se desarrolla, en el caso de Colombia, se contempla como una forma de establecer los primeros rastros de la memoria visual del conflicto armado, a fin de crear en el país los cimientos de una memoria colectiva. Una de las principales exponentes del Pop Art en Colombia es Beatriz González, quien en sus inicios muestra su arte como metafórico-conceptual en un intento de mostrar el sentir de las personas, desde sucesos trágicos como la muerte de un ser querido o la pérdida de la identidad; puesto que una de las constantes de esta artista es el dolor, de este modo crea relatos visuales a través de la metáfora visual, su narrativa visual expresa el dolor frente a la tragedia, que no es más que su propia tristeza frente al sufrimiento del pueblo en su lucha bipartidista (Fortea Castillo & Vico Sanchez, 2019).

De este modo el dolor se convierte para esta artista en un proceso de referencia característico de sus obras que se construyen desde el uso de imágenes compartidas en medios de comunicación y que dan paso a la construcción de relatos metafóricos que ha

desarrollado la práctica artística de Beatriz González en una Colombia más contemporánea, vinculada con la cultura de masas y los medios de comunicación desde un eje conceptual en un contexto de dolor, que permite desarrollar los procesos de creación de la artista (Fortea Castillo & Vico Sanchez, 2019).

Otro representante del Pop Art colombiano fue Javier Restrepo, un bohemio como la mayoría de los artistas de la época, quien gracias a la mención en pintura otorgada en el I Salón Nacional de Arte Joven en la Universidad de Antioquia con su obra Homenaje a Posáita lo hizo conocer en el medio como un artista de mucha proyección en el arte pop y fue seleccionado para numerosos salones nacionales. La inspiración para su pintura nace de los burdeles, de su relación con los espacios cerrados en las grandes ciudades, de su deseo de revelar la sensualidad de la mujer, especialmente de las actrices de la época, y de encontrar una forma particular de expresar colores y matices (Restrepo Cuartas, 2008).

Fue uno de los dibujantes más dotados, restauraba con minucia y esmero sus cuadros hasta lograr lo que esperaba, por eso no era extraño que pasara meses corrigiendo y retocando sus obras, por estas razones no es difícil encontrar muchos bocetos e infinidad de dibujos realizados en cualquier tipo de espacio y en papel de diversas calidades y texturas. Los temas de su pintura eran diversos, van desde las prostitutas y reinas de belleza populares hasta carros de la década de los años cincuenta, así como aviones, flores, actrices de cine y comics. Pintaba para estar satisfecho y en paz con el arte (Restrepo Cuartas, 2008).

4.1 Marco conceptual

Concepto: Moda

Nicola Squicciarino muestra que la moda se diferencia grandemente de los comportamientos ceremoniales (Squicciarino, 1986). Estos comportamientos tienden a resaltar las desigualdades y diferencias sociales, en contraste, la moda trata de producir una semejanza, dar igualdad de clases a través de una imitación competitiva, más que de admiración hacia la clase alta (Squicciarino, 1986). Esto se caracteriza por un proceso progresivo de transición entre las imitaciones de moda respetuosas que muestran una dependencia (Squicciarino, 1986). Por lo cual la moda imita al principio los defectos de las clases superiores y luego rasgos particulares que han tenido inclinación a la igualdad; permitiendo eliminar un poco la diferencia de clases, y ayudando al desarrollo de la individualidad (Squicciarino, 1986). Es importante esta teoría ya que presupone una sociedad estratificada, donde las clases altas quieren diferenciarse siempre de las clases inferiores y estas a su vez quieren imitar el vestuario de las primeras, pretendiendo mostrar el deseo de hacer parte de una clase más alta y así mismo, distinguirse de las clases sociales bajas (Squicciarino, 1986).

Así mismo, Lipovetsky plantea que la moda es un sistema original de regulación y de presión social (Lipovetsky, 1987). Sus cambios muestran un carácter apremiante, y se acompañan del deber de adopción y de asimilación, se impone más o menos de forma obligatoria a un medio social determinado (Lipovetsky, 1987). Dado que en la base de la difusión de la moda se encuentra el mimetismo del deseo y de los comportamientos, mimetismo que, en los siglos de la aristocracia y hasta fechas recientes, se propagó de arriba a abajo y de superior a inferior (Lipovetsky, 1987). De este modo los modelos de imitación cambiaron, mientras que la corte observaba al rey y los grandes señores, la

ciudad tomaba como referente los modelos en vigor entre la corte y la nobleza (Lipovetsky, 1987). La difusión de la moda ha sido menos una forma de presión social que un medio de representación y afirmación social (Lipovetsky, 1987).

Por otro lado, está Simmel, que se refiere a la moda como un asunto de clases sociales y consumismo. Por un lado, la moda tomó tanto poder que se volvió en algo difícil de conseguir para las clases bajas, llegando al punto que, cuando las clases bajas tienen algo que en su concepto es nuevo, las clases altas tienen algo aún más nuevo (Simmel, Filosofía de la moda, 2014). Así mismo, habla de cómo las empresas en su afán de innovar, creó el 'usar y tirar', e hicieron que la moda fuera creada por las mismas empresas, en vez de ser por las mismas cosas. Por otro lado, resalta cómo la moda a pesar de tener una definición efímera nunca pasará de moda, ya que las circunstancias vitales hacen que la moda sea un fenómeno constante en la historia humana (Simmel, Filosofía de la moda, 2014). Posterior a esto, se encuentra un dualismo en las personas al querer verse diferentes siendo parte de una comunidad, causando así una paradoja de individualizar e imitar (Simmel, Filosofía de la moda, 2014). Simmel también expone que la moda permite llevar algo que, por muy ridículo que se vea, hará sentir bien a su usuario, ya que en el momento socialmente es correcto (Simmel, Filosofía de la moda, 2014).

Concepto: Arte

En su teoría de la Estética Kantiana, Kant expone que el arte no representa nada y solo se conforma de la espontaneidad y un libre juego de facultades, sin que esto proceda en ningún caso a una función representativa de las obras de arte (Kant, 1919). Tanto así, que mientras más se intenta significar una obra peor es la misma (Kant, 1919). En conclusión, afirma que el arte es igual a la experiencia que se tiene con ella, ya que la

primera impresión sin atender a su forma o composición, sólo a las emociones que despierta ese primer instante que se aprecia es arte y juicio (Kant, 1919). Para Kant el observador de la obra no es un intérprete, pues habla del primer momento de contemplación como fenómeno estético primordial, que se aprecia sin conceptos ni medidas. Pues a su parecer lo estético es un caso de entusiasmo interpretativo y no de ingenio (Kant, 1919).

En contraste, E.H. Gombrich infiere que el origen del arte se desconoce, al igual que el origen del lenguaje (Gombrich E. , 1950). Este plantea el arte como una especie de lujosa belleza, que puede disfrutarse y admirarse en los museos y en las exposiciones (Gombrich E. , 1950). Pero también puede ser una determinada cosa especial u objeto que sirva como preciada decoración en la sala de mayor realce del museo, advierte entonces que el empleo de la palabra “arte” corresponde a una evolución muy reciente y que muchos de los mayores arquitectos, pintores y escultores del pasado jamás tuvieron en cuenta (Gombrich E. , 1950). Por lo que afirma que no existe realmente el Arte, solo hay artistas y que este significado puede variar dependiendo de la época y el lugar (Gombrich E. , 1950). Por lo tanto, nunca se termina de aprender sobre el arte, siempre existen cosas nuevas que descubrir, ya que el arte es algo imprevisible para los seres humanos (Gombrich E. , 1950).

Arnold Hauser en Sociología del arte, habla que tanto la historia como la crítica del arte y técnicas artísticas como la psicología y la sociología del arte, interpretan la obra de arte desde el punto de vista de quien la produce, y sólo a manera de complemento de quien la recibe (Hauser, 1977). Sin embargo, las circunstancias de cada uno no permiten ponerse de acuerdo con la interpretación que le da el autor y el receptor a la obra (Hauser, 1977). Y que por insignificante que sea el aporte la creación del artista da lugar

al receptor de experimentar la obra de diversas formas, lo que lleva a una interpretación individual que varía su contenido en función de quien la observa puesto que, el arte parece ser determinado por la necesidad de expresión del autor que pocas veces es recibida e interpretada con la intención original (Hauser, 1977).

Concepto: Expresión

En su teoría de la expresión, Felix Schwartzmann expone el concepto de expresión por medio de una teoría objetivamente fundada, en la cual propone comprender la expresión a partir de su propia naturaleza, se investiga así, “el reflejo de la existencia en la expresión, no menos que el influjo de esta en aquella” (Schwartzmann, 1967). Se debe conocer con exactitud su campo de validez y se debe poder comprobar, así mismo, se debe aplicar el uso de supuestos indefinidos e inconsistentes en la esfera de análisis, donde el núcleo del análisis antropológico lo constituye la relación del individuo consigo mismo, con el otro y con el mundo, en el cual pueden aparecer expresiones contradictorias entre la vida interior de la persona y el mundo exterior entre los cuales se levanta una barrera que separa estas posiciones dualistas entre el mundo interior y lo externo (Schwartzmann, 1967).

En contraste, E. H. Gombrich propone su propia teoría de la expresión, la cual denominó Teoría centrípeta de expresión artística, este planteamiento no contradice los anteriores, pero si considera la necesidad de ampliarlos (Gombrich E. H., 1980). Expone que existe en el arte un emisor y un receptor, entre los cuales hay un código, este se refiere a la cultura de las personas y a como reciben el significado de dicho mensaje desde la diversidad cultural (Gombrich E. H., 1980). Esta teoría no se puede llegar a comprender por completo sino se tiene en cuenta la percepción de cómo se llega a percibir y como afectan dichas expresiones a cada persona al estar expuestas a ellas, es

decir, la reacción que producen en cada persona dependiendo de su cultura (Gombrich E. H., 1980).

Karl Bühler en su teoría, habla desde la perspectiva expresiva como la palabra hablada o signo acústico que se emite en función referencial y apelativa a un destinatario para cumplir una función expresiva a un emisor, para dar cuenta de profundas motivaciones y deseos (Bühler, 1980). Desde esta perspectiva, la expresión cita al aspecto interno del lenguaje no vocalizado y la capacidad consiente de hablarse así mismo, en razón a lo que se busca expresar al emisor, destacando la función expresiva como punto central en el lenguaje humano, con esto remite a que cada expresión verbal busca manifestar emociones, deseos y motivaciones, también se complementa la teoría de la expresión al incluir elementos corporales, de esta manera la expresividad se manifiesta en la expresión de signos lingüísticos y movimientos corporales como forma total de comunicación, haciendo énfasis en la relación que se da entre lenguaje y fisionomía (Bühler, 1980).

4.2 Estado del arte

La moda ha sido expresión de diferentes tendencias por lo que se plantea como un índice de integración o no a un grupo de personas en específico, y el medio para llegar a la integración social que proporciona seguridad al cuerpo y al individuo, pues lo hace “formar parte de”, y no solo en el vestido sino en sus usos y costumbres (Rivière, 2015). Por lo que debe verse el concepto moda como un término con diversos significados dependiendo del contexto en que se use, ya que desafía las normas y cimienta una evolución a nivel estético, comercial y social (Cerejo Sales, 2018) (González Ariza, 2018). Puede observarse como un fenómeno en relación con la industria del vestuario, ya que la

moda es una tendencia novedosa que se ubica en un contexto espacio temporal definido y se halla presente en cualquier actividad humana, ya que es un elemento indispensable para crear identidad, diferenciarse de otros o personalizarse (González Ariza, 2018). Otro significado para la moda es un modo que expresa una cantidad de valores con diversas ideas como corrección social, rebelión y excentricidad, aspiraciones sociales y estatus, cuya motivación final sigue siendo adornar el cuerpo para mostrar identidad e individualismo (Tidele, 2021). Por otro lado, el arte se entiende como todo tipo de expresión humana y medio para comunicar placer, emoción o impacto visual en quien lo observa al enfocarse hacia las emociones (Jimenez Marín & Zambrano, Moda, publicidad y arte. Relación disciplinar a través de las campañas de Moschino y Versace, 2019).

Desde la unión de ambos conceptos (moda y arte), se puede percibir el diseño de modas como un movimiento artístico contemporáneo y el tipo de arte más aceptado en la sociedad (Araújo Tupiná & Marques Filho, 2015). Se encuentra presente en todos los movimientos artísticos conocidos y aporta carácter a la sociedad, comunica sensaciones y experiencias, se alimenta de eventos pasados y se adapta al presente, por estas razones es que la moda está en constante evolución (Araújo Tupiná & Marques Filho, 2015). Plantea desde el vestido una experiencia estética sobre el cuerpo que brinda identidad, estiliza y prepara al individuo para la interacción social a través de la expresión del cuerpo (An, 2014). Por consiguiente, la moda y el arte pueden ir de la mano con resultados muy satisfactorios, una muestra de ello son las creaciones de Saint Laurent vistas como verdaderos objetos de deseo al tomar las obras de los artistas y usarlas como fuente de inspiración para reinventar su propio lenguaje, al igual que los artistas del movimiento Pop Art que irrumpen entre el arte moderno y el posmoderno; así la moda y el arte crean una unión que se mantiene en el tiempo y permitió su entrada al mundo de la moda, ya que los dos van de la mano con el consumo y la producción en masa (Araújo Tupiná &

Marques Filho, 2015). Como lo piensan los académicos la finalidad de dicha unión es llegar a algo que fusione las dos cosas; el arte y el diseño de modas, por este motivo crear prendas que hablen y expresen esta relación desde el vestir, así como mostrar que puede ser una influencia en la vida de las personas (Vivanco Arias, 2020). Dada esta relación, se presenta el diseño de moda como un movimiento artístico contemporáneo y el arte más aceptado en la sociedad, con una clara búsqueda de la belleza estética y se encuentra en todos los movimientos artísticos conocidos y aporta carácter a la sociedad, comunica sensaciones y experiencias, se alimenta de eventos pasados y se adapta al presente, al estar en constante evolución (Pardo Navarro, La Moda. Arte e influencia artística, 2008).

Por consiguiente, se plantea desde el vestido una experiencia estética sobre el cuerpo que brinda identidad, estiliza y prepara al individuo para la interacción social a través de la expresión del cuerpo (An, 2014). Ya que este es una configuración en la que las personas se educan para vivir dentro de sus cuerpos, así como la capacidad para sentirse espacioso y cómodo en él. El vestido viene a mostrar una conexión intensa con el cuerpo, y a su vez una exhibición de este, presentando así un punto de aproximación entre lo reservado e individual y lo notorio o público (Domínguez Montiel, 2019). Aunque actualmente el vestido no solo viene a hacer parte del cuerpo, ya que la moda ha sido participe en galerías y museos, con propuestas muy personales desde la experimentación con el arte innovando formas, técnicas y materiales que como resultado muestran las creaciones producto del cruce entre moda y arte que se da directamente desde el diseño y su conceptualización (Tuozzo & López, 2013).

De esta unión entre moda y arte surge el Pop Art, que tiene sus inicios en Inglaterra y se desarrolló como una protesta al mundo del consumo y a su vez hace una crítica al arte

convencional que aún sigue vigente, convirtiendo este estilo en denuncia a la inconformidad social del modo en que lo hace la artista colombiana Beatriz González, que trata acontecimientos políticos violentos de su país y la marginación de la mujer, a través de colores que expresan su activismo (Mena García, 2021). El término hace referencia a un amplio repertorio de imágenes populares, integrado por la publicidad, la televisión, el cine, la fotonovela y los cómics, es decir, por el repertorio icónico de la cultura urbana de masas (Marchán Fiz, 1986). El objetivo del Pop Art se basa en explicar todo lo que es incapaz de llamar la atención y que no es considerado arte bajo ningún motivo como el dibujo publicitario, el diseño y la pintura de carteles (Pacheco, 2008). Surgió completamente en América, como un arte sobre el arte y los estilos y se desarrolló en etapas en las que los artistas abordaron de forma diferente los desafíos sociales de su época (Osterwold, 2020). La primera etapa es el pre-pop en la cual Rauschenberg y Johns se separaron del Expresionismo Abstracto, luego se dio la fase de apogeo del Pop Art donde surgen artistas como Andy Warhol, cuya obra se basa en los años cincuenta. De esta explosión de creatividad nacen los conceptos independientes de cada artista con los que pretendían convertir al objeto o sujeto aislado en transmisor de un mensaje general (Osterwold, 2020).

El estilo publicitario del Pop Art evolucionó sin perder su filosofía de los años 50 y 60. Actualmente busca nuevas tecnologías para impactar al consumidor, es por ello que la publicidad tiene una apariencia más digital, que atrae visualmente y motiva al espectador para hacer una lectura de la información (Pinilla, 2020). El Pop Art fue, es y será importante porque seguirá evidenciando que los ídolos y símbolos de la sociedad pueden llegar a perturbar los sentimientos, de una forma más relevante que a otros, y serán referentes con los que se identificarán personas de manera directa o actitudinal (Pinilla, 2020). Por lo que a menudo es posible ver personas vestidas con estampados al estilo del

Pop Art, pues ha tenido gran impacto en el desarrollo del arte moderno y sus tradiciones se conservan en la actualidad, también rompió los límites entre el arte y la vida, demostrando que esta corriente artística es percibida inconscientemente de manera diferente por cada persona (Chuprina & Kolosnichenko, 2021). El Pop Art es un arte dirigido a las masas que a su vez combina lo práctico y lo estético, ya que crean una pieza artística como diseño de autor para una persona o público objetivo que terminara en la producción y desarrollo de colecciones prometedoras, ya que la capacidad asociativa del diseñador es la base para un enfoque creativo en sus diseños (Chuprina & Kolosnichenko, 2021). En este sentido, se concluye que el Pop Art es uno de los ejemplos de estilos artísticos que más ha influido en la creación de moda, y que de cierto modo forma parte de la vida diaria de las personas, por esta razón es habitual encontrarlo en el mundo de las pasarelas, pues la industria textil realiza una labor de comunicación en el vestir que convierte los diseñadores en artistas (Jimenez Marín & Zambrano, Moda, publicidad y arte. Relación disciplinar a través de las campañas de Moschino y Versace, 2019).

Capítulo 5. Metodología

Ruta metodológica	
Enfoque	Cualitativo
Rol	Inductivo
Estrategia	Exploratoria: su propósito es proporcionar una visión general sobre una realidad o aspecto de ella, de manera tentativa (Rojas, 2011).
Unidad de análisis	Elementos vestimentarios inspirados en el Pop Art.
Muestra	5 elementos vestimentarios inspirados en el Pop Art.
Categorías o variables	-Arte –Moda -Expresión
Método	Análisis cualitativo e interpretativo pensado de modo específico para investigar el comportamiento del consumidor en los entornos de las comunidades y culturas (Turpo Gebera, 2008).
Instrumento de recolección de datos	Fuentes indexadas, archivos fotográficos.
Análisis de datos	Fuentes indexadas: Informe Archivos fotográficos: Descriptivo

Fotografía y Moda

En la actualidad, la imagen es la representación más completa de los medios de comunicación, lo que muestra la tendencia a asimilarse a una ideología colectiva. Desde la llegada de la imprenta a principios de 1900, las imágenes fotográficas de moda han

sido una parte integral de la creación de ropa que exhibe, seduce, enseña y promueve los últimos estilos. Por ello, es interesante explorar la influencia de la fotografía en la moda como fuente de inspiración para abrirse paso hacia un mundo apasionante e innovador (Incorvaia, 2021). La moda tal como se comprende hoy en día y como todas las industrias artísticas del siglo XIX y principios del XX, tuvo su origen en de París, una ciudad próspera, muy poblada y de fama internacional, que fue el centro indiscutible de la industria del lujo al igual que la fotografía, que tuvo su primer registro en el año 1826 gracias a un burgués llamado Nicéforo Niépce. Tanto moda y fotografía comparten su origen en el mismo lugar (Incorvaia, 2021).

Dado su origen conjunto, la moda por medio de la fotografía, se convirtió en una oportunidad en la sociedad para construir y desmantelar de una vez por todas el ideal de belleza. La consolidación a esta sinergia dio prácticamente a comienzos del siglo XX, a través de la publicación de revistas y magazines dedicados específicamente al mundo de la mujer. Es así como la sociedad fue desarrollando una especie de estereotipos a través de sus imágenes, que por sus orígenes muchas veces pueden estar alejadas de la realidad en la que fueron creadas. Por consiguiente, el surgimiento de la prensa gráfica a inicios del siglo XX, permitió expandir estos criterios y aportar fascinación, fantasía y glamour mediante publicaciones que llamaron la atención de sus lectores, los cuales encontraban en ellas sus ideales de belleza (Incorvaia, 2021).

Alrededor de 1902 nace en los Estados Unidos el primer movimiento fotográfico propuesto por Alfred Stieglitz, (1864-1946) que lleva la fotografía a la categoría de arte. Este fotógrafo de la corriente pictórica, propuso separar la fotografía de la pintura, demostrando que la fotografía es un arte en sí misma. Entre este notable grupo, se destaca y se considera el nombre de Edwards Steichen (1879-1973), considerado el

primero representante de un estilo único en la fotografía de moda. Nacido en los Estados Unidos, y su extensa carrera abarcó desde la publicidad hasta la moda con su trabajo en Vogue y Vanity Fair, se convirtió en editor de fotografía de Vogue (Incorvaia, 2021).

Guía de análisis

Para este proceso se tendrán en cuenta dos elementos, el primero es el componente semiótico que busca realizar una interpretación cualitativa en la muestra elegida teniendo como principales factores de atención: los signos, símbolos lingüísticos, visuales, socio culturales y psicológicos que puedan abstraerse desde la observación de esta y a su vez permitan reconocer los elementos como figuras, colores, grafías, formas, emociones e influencias artísticas y culturales. Entre las directrices para esta observación se encuentran:

- Lingüístico: letras, palabras o frases.
- Visual: color, objetos, formas (artificiales, naturales, geométricas).
- Socio cultural: movimientos urbanos (que elementos del Pop Art se ven en la fotografía).
- Signos psicológicos: emociones, sentimientos.

El análisis de moda busca interpretar a partir de la muestra establecida las referencias, siluetas, procesos textiles, texturas y bases textiles que puedan abstraerse desde la observación para reconocer estilos de siluetas, procesos y acabados, tipos de texturas y tipos de bases textiles. Entre las directrices para esta observación se encuentran:

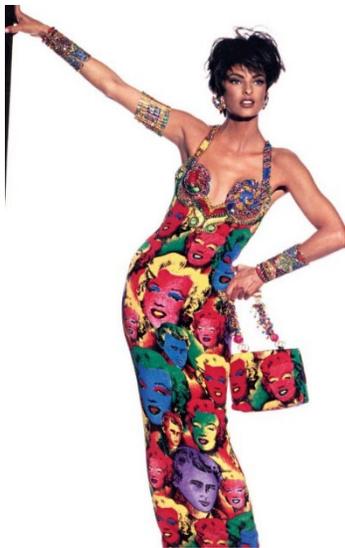
- Referencia: Nombre de la colección, año, temporada y diseñador.
- Siluetas: silueta de la prenda.
- Procesos: procesos y acabados.
- Texturas: táctiles, visuales, patrones.

- Bases textiles: tejido de punto, tejido plano.

Muestra

Fotografía 1: Colección “pop” primavera- verano 1961. Gianni Versace / vestidos icónicos.

El concepto de esta colección de moda Primavera- verano 1961, fue celebrar los iconos Pop y las publicaciones de moda de la época. En ella el diseñador decidió plasmar su pasión personal por lo populista del arte Pop, reviviendo la estética atemporal de dicho movimiento, teniendo como inspiración y referentes las pinturas del artista plástico Andy Warhol, haciendo usó en su colección de estampados como el rostro de Marilyn Monroe y James Dean, de colores sólidos, vestidos arquitectónicos y grandes estampados del Pop Art.

Modelo Linda Evangelista fotografiada por Irving Penn.

Fuente: <https://www.mobiliariocomercialmaniquies.com/blog/las-colaboraciones-mas-iconicas-entre-el-arte-y-la-moda/>

Análisis semiótico:

- Socio cultural: Movimiento artístico Pop Art, elementos como los rostros con intervenciones de colores de Marilyn Monroe y James Deán, quienes fueron actores de Hollywood muy influyentes en la época.
- Signos psicológicos: Elegancia, alegría, sensualidad.

En el vestido que se muestra en la imagen, se observan como formas artificiales dominantes con intervenciones de diferentes colores, los rostros de Marilyn Monroe y James Deán, quienes fueron actores de Hollywood muy influyentes en la época. También se puede identificar como características visuales el uso de colores brillantes y llamativos como el amarillo, rojo, verde, azul y morado, que resaltan el auge de la cultura Pop Art en ese momento. Además, la combinación de estos rostros y los colores en el vestido transmiten elegancia y alegría, pero a la vez sensualidad debido a que los personajes eran "sex symbols" en aquella época.

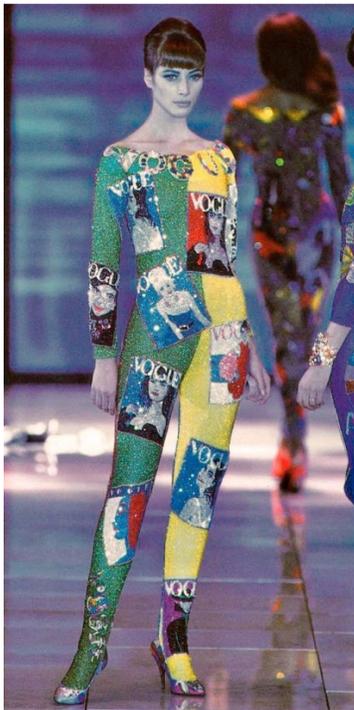
Análisis moda:

La forma del vestido es de silueta reloj de arena, ajustado al cuerpo y con un escote profundo que resalta la figura de la modelo. La base textil es un tejido de punto con un proceso de estampación de serigrafías icónicas de los 60s en colores cálidos que representan una textura visual, así como también se observan intervenciones de procesos manuales de recamado y joyería en la parte superior delantera del vestido.

Como complemento a este, hay unos brazaletes grandes de joyas, aretes grandes con joyería y un bolso de mano con la misma serigrafía del vestido, con agarradera de pedrería que resalta la elegancia y denota el estatus social de la prenda. Este vestido de

noche hace parte de una colección donde el diseñador se inspiró en mezclar la moda contemporánea y el Pop Art.

Fotografía 2: Colección “POP” Pasarela Vogue Primavera/verano 1991. Vestido Vogue, inspiración revista Vogue, Casa de diseño Gianni Versace.

Modelo Christy Turlington fotografiada por Condé Nast.

Fuente: <https://www.designereyes.com/pages/versace-tribute-collection-runway>

Análisis semiótico

- Lingüístico: Palabra Vogue
- Visual: Gama de tonos cálidos, entre los verdes y amarillos separados de forma simétrica que contrastan con los tonos de acentos.

- Tonos acentos como el durazno, rojo, blanco y negro como complemento de las ilustraciones de la portada de la revista Vogue.
- Formas geométricas como los rectángulos que definen la portada de la revista.
- Socio cultural: Movimiento artístico Pop Art, elementos como colores brillantes, grafías sobrepuestas de la portada de la revista Vogue, figuras relevantes de la sociedad como modelos, artistas e iconos importantes ilustrados en las portadas de las revistas.
- Signos psicológicos: Alegría, estatus, belleza, confusión.

En el enterizo de la imagen anterior, se observa dos colores dominantes que son verde y amarillo, pero con una tonalidad cálida, los cuales están divididos de manera simétrica y en forma vertical. Este enterizo tiene grafías sobrepuestas de la portada de la revista Vogue con ilustraciones de famosos e iconos sociales, esta revista es una de la más influyentes en la moda a nivel mundial y se relaciona con el movimiento artístico Pop Art. Esto representa la influencia de los medios en la cultura visual, a la vez que marca de por vida la presencia del arte en la moda. Debido a la constitución de los colores, la prenda expresa alegría, aunque por la división simétrica de los colores amarillo y verde en la misma de manera tan abrupta podría expresar también confusión.

Análisis moda

- Procesos: Serigrafía textil, procesos manuales, diamantes arlequín.
- Texturas: Visuales de las portadas de la revista Vogue y texturas táctiles por la aplicación manual de diamantes arlequín.
- Bases textiles: Tejido de punto

La forma del enterizo es de silueta reloj de arena ajustado al cuerpo que resalta la figura de la modelo, con cuello bandeja o escote tipo bote sobre el cual tiene un

sobrepuesto recamado con la palabra “Vogue”. La base textil es un tejido de punto con un proceso de estampación de serigrafías con imágenes de las portadas de la revista Vogue en tonos vivos característicos del movimiento artístico Pop Art, todo el enterizo tiene un proceso de intervención manual de diamantes arlequín, además debido la influencia que tiene en la moda a nivel mundial en los medios esta prenda representa un alto estatus por su representación de la revista Vogue. Otro de los aspectos de este enterizo, es que esta acompañado de unos tacones sutiles en color plata, que desde el significado del color representan estabilidad, sensibilidad, versatilidad e independencia, generalmente se relacionan con el equilibrio. Así que esta pieza puede considerarse el elemento de equilibrio entre lo colorido del enterizo y lo sutil de los tacones.

Fotografía 3. Colección “POP” Pasarela Vogue Primavera/verano 1991. Vestido corto, inspiracion Pop Art, Casa de diseño Gianni Versace.

Modelo Yasmeen Ghauri fotografiada por Condé Nast.

Fuente: <https://forums.thefashionspot.com/threads/yasmeen-ghauri.343461/page-54>

Análisis semiótico

- Socio cultural: Movimiento artístico Pop Art, elementos como colores brillantes, formas artificiales y regulares. Representación de la estética como medio de delicadeza y sutileza, representada también con el escote corazón, la fluidez del cabello y la posición del cuerpo al caminar que permite ver una expresión general del cuerpo más artística.
- Signos psicológicos: Alegría, sensualidad, estatus, diversión y energía.

Se observan colores cálidos como naranja, azul, amarillo, violeta, verde, rojo y colores neutros como blanco y negro. En la fotografía se aprecian formas artificiales representadas en algunos segmentos del vestido y figuras irregulares en la falda. Este vestido tiene símbolos en toda la superficie de la prenda y su composición de colores y formas son características del movimiento artístico Pop Art. Debido a la constitución de los colores y su expresividad que permiten reflejar la personalidad del diseñador, se puede deducir que la prenda expresa alegría, sensualidad, estatus, diversión y energía.

Análisis moda

- Texturas: Visuales por los patrones estampados en la base textil y texturas táctiles por la aplicación manual de recamado.
- Bases textiles: Tejido plano.

La forma de la prenda es de silueta semi ajustada al cuerpo, estilo corto tipo globo que resalta la parte superior del torso de la modelo, con un escote estraple tipo corazón y una cinturilla recamada con pedrería de forma artesanal que va sobrepuesta en el vestido en la que se puede apreciar una textura táctil desde el proceso manual que la compone, la base textil es un tejido de plano con un proceso de estampación de serigrafía de formas y símbolos irregulares y coloridos representativos del movimiento artístico Pop Art que

componen la textura visual de la prenda. Otro de los aspectos de este enterizo, es que esta acompañado de unas sandalias con un sobrepuesto recamado artesanalmente en color negro, que desde el significado del color representan autoridad, elegancia y estilismo. Así que esta pieza puede considerarse un elemento de sencillez dentro del outfit.

Fotografía 4. Colección alta costura otoño- invierno 1965. Yves Saint Laurent / vestidos icónicos.

En el año 1965, el diseñador Yves Saint Laurent introdujo el arte en la moda con su colección Mondrian. Posteriormente en su colección Otoño/Invierno de 1965, siguió rindiendo homenaje a las artes observando el movimiento del Pop Art al otro lado del Atlántico. Además de una serie de coloridos vestidos inspirados en el arte, también diseñó dos vestidos cut-out que rinden homenaje a Piet Mondrian, inspirados en la estética del artista y su juego con las normas de la sociedad de consumo.

Modelo Jean Shrimpton fotografiada por Louis Dalmas.

Fuente: <https://museeyslparis.com/en/stories/la-revolution-mondrian>

Análisis semiótico

- Socio cultural: Movimiento artístico Neoplasticismo (abstracción geométrica) y homenaje a Piet Mondrian, con elementos como formas geométricas y colores primarios.

Se observan colores primarios como amarillo, azul y rojo y colores neutros como blanco y negro, donde el color blanco resalta más. Estos colores forman patrones geométricos en el vestido como cuadros y líneas gruesas que son muy representativos del movimiento artístico Neoplasticismo que se inspira principalmente en las abstracciones geométricas, así como lo son los colores primarios. Es un vestido con una silueta uniforme que expresa desde su textura visual geométrica sutileza, elegancia, simplicidad, armonía.

Análisis moda

En la imagen se observa un vestido de cóctel de silueta recta, con cuello redondo y sin mangas, desde la confección se observa un proceso de costuras invisibles. Un diseño simple con figuras cuadradas en blanco, rojo, amarillo y azul limitadas por líneas gruesas negras las cuales fueron teñidas en la base textil mediante un proceso llamado punto teñido. El estilo del vestido refleja los inicios del movimiento pop art, cuyo auge tiene lugar en los años 60. En la base textil se observa una textura visual con patrones geométricos y puede concluirse que la base textil es un tejido plano. Otros aspectos del vestido es que esta acompañado por un par de guantes blancos que le dan aún más un toque clásico y elegante, también los zapatos color negro con herraje plateado y tacón bajo aportan a la simplicidad y clase del vestido dándole un toque de elegancia, pero manteniéndolo en una línea clásica y armónica a su vez que todo este conjunto de

características muestra el vínculo que pretendía expresar el diseñador entre la moda y el arte.

Fotografía 5. Colección de Alta costura Otoño- invierno 1965, Rue de Noisiel, Paris, julio de 1965. Vestido de cóctel Leo, homenaje a Piet Mondrian, diseñador Yves Saint Laurent.

Modelo Nicole de Lamargé fotografiada por Jacques Verroust.

Fuente: <https://museeyslparis.com/en/stories/la-revolution-mondrian>

Análisis semiótico

- Socio cultural: Movimiento artístico Neoplasticismo (abstracción geométrica) y homenaje a Piet Mondrian, con elementos como formas geométricas y colores primarios.

- Signos psicológicos: Sutileza, elegancia, simplicidad, armonía.

Es importante destacar que la anterior fotografía se presenta en un formato de color a blanco y negro, donde no se pueden apreciar realmente los colores de la imagen, sin embargo, en la trayectoria de la investigación se pudo apreciar desde otras imágenes no documentadas que el cuadrante superior derecho del vestido es de color rojo.

En la fotografía se observa un vestido con una base textil en colores neutros como blanco y negro, con un segmento rojo de forma rectangular ubicado en el lado superior derecho. Además, en este vestido el color blanco predomina como fondo de la base textil. Estos colores forman patrones geométricos en el vestido como cuadros en la parte superior y rectángulos en la parte inferior separadas por líneas gruesas de color negro que son muy representativas del movimiento artístico Neoplasticismo que se inspira principalmente en las abstracciones geométricas, así como lo son los colores primarios. Es un vestido con una silueta uniforme y simétrica que expresa desde su textura visual geométrica sutileza, elegancia, simplicidad, armonía.

Análisis moda

- Procesos: Proceso textil de punto teñido.
- Texturas: Textura visual por los patrones geométricos que se observan en la base textil utilizada.
- Bases textiles: Tejido plano.

En la fotografía se observa un vestido de cóctel de silueta recta semi ajustado, con cuello redondo y sin mangas, desde la confección se observa un proceso de costuras invisibles. Un diseño simple en forma geométrica color rojo, sobre la que ubica en broche en forma de flor como símbolo de elegancia. Las formas geométricas son limitadas por

líneas gruesas negras que forman rectángulos color blanco en la parte inferior del vestido, las cuales fueron teñidas en la base textil mediante un proceso llamado punto teñido. El estilo del vestido refleja los principios del movimiento artístico que estaba en auge en los años 60. En la base textil se observa una textura visual con patrones geométricos y puede concluirse que la base textil es un tejido plano.

Otros aspectos del vestido es que esta acompañado por un par de guantes blancos que le dan aún más un toque clásico y elegante, también los zapatos color negro con herraje plateado y tacón bajo aportan a la simplicidad y clase del vestido dándole un toque de elegancia, pero manteniéndolo en una línea clásica y armónica a su vez que todo este conjunto de características muestra el vínculo que pretendía expresar el diseñador entre la moda y el arte.

Capítulo 6. Resultados

Se encontró que en el desarrollo histórico del Pop Art como movimiento artístico, surgen una serie de características que abordan el contexto por el que pasaba el mundo en ese momento, tal es el caso del capitalismo; un modelo económico que en Estados Unidos e influencia el estilo de vida de sus habitantes.

A lo largo de este proceso, se logra unir el arte y el estilo de vida representativo de los años sesenta, creando específicamente una fusión con la moda que no parecía posible e integrando incluso la Alta costura desde una visión artística. A su vez, se abordan temas culturales mediante el uso de colores vibrantes y llamativos, formas geométricas, patrones que se repetían y elementos psicodélicos, así como objetos cotidianos como carteles, comics, ilustraciones de revistas y hasta dibujos animados que no se habían tenido en cuenta desde el arte; gracias al Pop Art la moda dio una mirada innovadora hacia el arte y este se reinterpretó transformándose en parte importante de ella.

Por consiguiente, la evolución de la moda posterior a la Segunda Guerra Mundial, permitió al ser humano tener una forma propia de expresión personal, que dio a cada individuo la libertad de decidir sobre la estética que quería lucir, con ciertos adornos, intervenciones manuales, carga de materiales y calidad. Se destaca que con todos estos cambios la capacidad adquisitiva de la sociedad estaba en un proceso de transición positiva, lo cual permitió la consecución de prendas de vestir con un estilo renovado desde diversos temas y con más representación de estatus social, debido a que esta nueva fusión de moda y arte que se manifestaba desde el vestuario era una representación del poder adquisitivo, la clase social y el empoderamiento que se vivía en la posguerra.

Las Altas Casas de moda utilizaron este recurso como inspiración para desarrollar colecciones de temas específicos como los movimientos artísticos entre ellos el Pop Art, la música, el cine y sus representantes icónicos, que son importantes socialmente y aportaron a las prendas de vestir categoría y distinción social, puesto que mientras más auténticas, excéntricas y únicas, más se elevan con relación al costo de venta y a la posición social que daría a quien la use.

El amor y la fascinación por el Pop Art llevó a diversos diseñadores a dar una mirada a la moda desde la perspectiva artística, esto permitió que surgiera entre ellos una relación bilateral, que posibilitó desde sus diferencias ser complemento e inspiración la una de la otra e innovar y crear nuevas tendencias a nivel mundial que permanecen en el tiempo y evolucionan constantemente. Algunos de los signos más visibles que surgieron de dicha unión, hablan de cómo se posicionaron en los medios de comunicación las Colecciones de moda más artísticas como símbolos de estatus social e hicieron de Revistas como Vogue una de las más influyentes en el medio de la moda a nivel mundial parte de su esencia e inspiración desde sus prendas de vestir que eran reflejo de poder económico, elegancia y alta posición social.

Algunos famosos diseñadores que tomaron el movimiento artístico Pop Art como fuente de inspiración fueron Gianni Versace, quien lo manifestó en varios de sus diseños como el vestido de noche de la Colección "POP" 1991, inspirado en las obras de Andy Warhol; y el diseñador Yves Saint Laurent que inspirado en Piet Mondrian diseño el vestido de cóctel de Muriel, ambas piezas icónicas y referentes de la relación moda- arte a nivel mundial. Estas relaciones fueron posibles de comprender desde un análisis semiótico y de moda que se realizó de una manera más precisa desde la observación del registro fotográfico presentado anteriormente. Todas estas influencias y características observadas permiten comprender el desarrollo de piezas icónicas en las colecciones de

moda, que marcaron momentos históricos y tendencias que aún hoy siguen vigentes como referentes artísticos tanto de moda como de arte, esta relación mostró de una manera diferente una perspectiva que revolucionaría el mundo entre el estado de la sociedad y el consumismo, especialmente en Norteamérica.

Desde una percepción general, el Pop Art dio un nuevo aire a la moda desde una visión más analítica que permitió la integración de todos sus elementos, signos y símbolos característicos en una prenda de vestir, que sería parte de la identidad de las personas afines a este movimiento artístico y permitiría la expresión de pensamiento desde muchos puntos de vista por medio del vestuario, como lo fue la gama de colores vibrantes, las grafías y estampados de objetos cotidianos y rostros influyentes del momento, a su vez que posibilitó apreciar desde la cotidianidad elementos artísticos de una manera diferente y no exclusiva como obras de arte en los museos. Todos los cambios que se vivieron en la moda gracias a la influencia del Pop Art, replantearon muchas cosas en ambos lados, valorizaron obras de arte y prendas de vestir y las cargaron de significados dignos de hacer parte de una exposición en una galería, al igual que replantearon la mirada del arte Pop desviándola hacia la moda, elevando aún más el estatus de esta y haciéndola más global y enérgica.

En la actualidad este movimiento artístico sigue en constante reinterpretación por medio de colecciones de moda de la época, como lo son bolsos, camisas y vestidos en los cuales se destacan las ilustraciones de comics y publicidad de los años sesenta, sus brillantes colores y diversas formas geométricas que muestran que sin duda el Pop Art no solo representó el inconformismo social, sino que también le dio un giro divertido y vital a la percepción de las personas frente al arte que sigue vigente y permite la identificación de características de dicho movimiento en prendas de vestir, accesorios, mobiliario y artículos cotidianos a simple vista.

Capítulo 7. Recomendaciones

A continuación, se presentan las siguientes recomendaciones cuya implementación va a permitir una mejora en el resultado de la investigación del presente proyecto a futuro y un mejor desarrollo a partir de los objetivos propuestos.

1. Para lograr el objetivo general se sugiere que a partir a la información recogida en este proyecto se debe investigar más a profundidad otros aspectos relacionados con el crecimiento de la moda Pop Art, desde la historia hasta la actualidad y su influencia vista desde la tendencia de moda como un movimiento artístico.
2. Una vez realizada la investigación sobre la influencia del Pop Art se recomienda implementar el avance de investigaciones con una perspectiva más reciente sobre la relación entre la moda y el arte enfocada al diseño de modas con el Pop Art como fuente de inspiración en la actualidad.
3. Se recomienda revisar el impacto de la moda Pop Art en la actualidad desde una perspectiva colectiva y su vez, tener en cuenta las opiniones de las personas que son participes de movimientos culturales relacionados a la moda y el arte, no solo desde el impacto histórico sino también personal.
4. Se recomienda fortalecer la identificación en términos tendenciales de la influencia del Pop Art, que permitan fortalecer la visión comercial en empresas que tengan algún tipo de interés por realizar colecciones en base a este movimiento.

Capítulo 8. Conclusiones

A continuación, se presentan las conclusiones que se deducen de la anterior investigación, sobre cómo identificar la relación entre las manifestaciones de Pop Art y moda a través de la historia por medio del análisis descriptivo de fotografías de elementos vestimentarios inspirados en el Pop Art. A partir de la observación y sentido del arte plasmado en elementos vestimentarios los cuales buscan reinterpretar el arte como complemento visual en las prendas de vestir.

Los nacientes artistas del Pop Art, serían influencias importantes en el desarrollo de este movimiento artístico, debido al uso de técnicas de collage y la cultura popular como tema principal de sus obras. Lo anterior permitió que este movimiento se exhibiera como una de las manifestaciones culturales más importantes que se dio en la década de 1960, se considera un momento histórico que tuvo gran influencia en diversos campos sociales, creó nuevos hábitos y costumbres especialmente en la juventud.

El Pop Art, con su forma de coleccionar y enaltecer la cultura como arte, marcó generaciones y trazó la trayectoria de diversos autores. Las tendencias del Pop Art impregnan e inundan las casas de moda y sus grandes desfiles, transformándose en parte esencial de la inspiración de grandes Colecciones de moda y haciendo parte importante como recurso significativo para esta industria. Los diseñadores contemporáneos encuentran inspiración en el Pop Art y las nuevas referencias de la cultura de las masas. Esta inspiración se da con la interpretación de vestidos icónicos como el Mondrian de Yves Saint Laurent y continúa vigente desde la trayectoria de Gianni Versace y su inspiración en el arte de Andy Warhol hasta la actualidad en colecciones como las de Versace.

Puesto que este movimiento artístico se hizo parte vital de la expresión del diseñador en la prenda elevando su significado a un nivel artístico, es allí donde se puede apreciar la relación de la moda como arte y el arte como moda, gracias a la influencia de ambos en el estatus y el posicionamiento social que brinda un reconocimiento al exhibir un nuevo tipo de arte, así como a figuras icónicas de la sociedad que representan un periodo importante en la historia y permite a la moda tomar estas características y reflejarlas desde un elemento vestimentario que trasciende hacia la actualidad y se reinventa para permanecer vigente conservando su esencia inicial y manteniendo su alto posicionamiento y estatus para obtener un alto poder adquisitivo en la venta de sus piezas de moda.

Las diversas industrias creativas, generalmente se necesitan la una a la otra para innovar e impactar los mercados globales. No es ajeno el caso que se da en la relación Moda y Arte que en sus inicios en los años 60 mostraba un panorama más limitado y fluido en cuanto a innovación, siendo el arte enfocado desde este proyecto específicamente hacia el movimiento artístico Pop Art. El vínculo entre moda y Pop Art se fortaleció luego de ser inspiración de grandes diseñadores en colecciones de moda de Alta costura que prevalecen en el tiempo y se siguen haciendo evidentes en la moda actual intensificándose cada vez más, así como no es ajena la participación de los artistas Pop en la moda que también tomaron de esta elementos de inspiración para sus procesos creativos, puesto que mantener separado el arte de la moda es una idea que se aparta de la realidad y aunque muchos desconozcan o no apoyen esta relación, la sociedad de consumo la ha llevado a diversas interpretaciones desde la cultura y el comercio, generando un entorno cambiante y dando muestra de cómo el dinero hace parte primordial del manejo global.

Si bien no todos los diseñadores de moda se enfocan en impactar desde la fusión con el arte en sus colecciones, cuando se observa desde una perspectiva más cerrada se puede deducir que son los consumidores finales quienes crean una nueva interpretación del significado de las prendas. El vestuario puede transmitir por medio de sus usuarios infinidad de emociones y enviar mensajes a los espectadores como por ejemplo inconformismo y rebeldía, inicialmente los diseñadores tienen un mensaje más profundo desde su inspiración, el cual muta a medida que la prenda es exhibida por los consumidores en diferentes contextos, y es que mientras la ropa siga siendo parte esencial de nuestro diario vivir, siempre va a estar ligada a infinidad de fuentes de inspiración y su conexión con el arte seguirá vigente.

Bibliografía

- Amores, J. Á. (2008). Diseñadores y tribus. Una aproximación sociológica a la creatividad en el ámbito de la moda. *Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 45-71.
- An, V. L. (2014). Diseño y arte: un estudio comparativo entre sus modos de entender el vestuario. *Iconofacto Volumen 10 numero 14*, 90-113.
- Araújo Tupiná, E., & Marques Filho, A. (2015). Las influencias del Arte Pop en la moda de los 1960: El preliminar análisis de las creaciones de Yves Saint Laurent. *Revista 5°ENP Moda Encuentro nacional de pesquisa en moda*, 1- 6.
- Bergé, P. M. (2011). *Yves Saint Laurent, Retrospectiva*. Madrid: T.F. Editores.
- Borrelli Persson, L. (2019). Models “Vogued” Down the Runway at Gianni Versace’s Spring 1991 Show. *Vogue Runway*.
- Bühler, K. (1980). *Teoría de la expresión*. Madrid: Alianza.
- Cabrices, S. (2022). Gianni Versace: la historia del diseñador que fundó Versace. *Vogue Mexico y Latinoamérica*, 1-6.
- Calvo, S. (2021). Los ODS: una guía para la moda sustentable. *CARTOGRAFÍA DE LA INNOVACIÓN EN DISEÑO Y DESAFÍOS GLOBALES*, 80-87.
- Cerejo Sales, M. d. (Noviembre de 2018). Moda como Comunicação e Expressão Artística: O Design de Autor em Dino Alves. *Moda como Comunicação e Expressão Artística: O Design de Autor em Dino Alves*. Lisboa, Gran Lisboa, Portugal: Universidad de Lisboa.

Chuprina, N., & Kolosnichenko, O. (2021). Características del diseño y la imagen del Arte Pop. *Arte: metamorfosis y discursos*, 56-80.

Domínguez Montiel, S. (junio de 2019). La disciplina artística de la moda en la Edad Moderna. *La disciplina artística de la moda en la Edad Moderna*. Jaén, Andalucía, España: Universidad de Jaén.

Fortea Castillo, M. A., & Vico Sanchez, M. (30 de Junio de 2019). El movimiento Pop desde la periferia. *El Pop, su historia, desde su origen hasta el sentido de periferia*. Barcelona, Cataluña, España: Inmaterial.

Fortea Castillo, M. À., & Vico Sánchez, M. (2020). El pop, su historia, desde su origen hasta el sentido de periferia. *Inmaterial 07. El movimiento pop desde la periferia*, 5-16.

Furundarena, M. B. (Junio de 2021). EL POP ART Y SU INFLUENCIA EN LA PUBLICIDAD DEL SIGLO XXI. *EL POP ART Y SU INFLUENCIA EN LA PUBLICIDAD DEL SIGLO XXI*. Castilla y León, Segovia, España: Universidad de Valladolid.

Gombrich, E. (1950). *La historia del Arte*. Londres: Phaidon Press Lim ited.

Gombrich, E. H. (1980). *Four theories of Artistic Expression*. . Madrid: Architectural Association Quaterly.

Gómez, G. C. (Junio de 2020). Cult Eye. *Cult Eye Andy Warhol y Pop Art*. Andalucía, Sevilla, España: Universidad de Sevilla.

González Ariza, I. (2018). Moda, publicidad y arte. Alcance y limites. *Moda, publicidad y arte. Alcance y limites*. Sevilla, Provincia de Sevilla, España: Universidad De Sevilla.

- Hauser, A. (1977). *Sociología del arte*. Barcelona: Ed. esp. Editorial Labor.
- Incorvaia, M. (2021). Fotografía y moda. Aliados indispensables . *Cuadernos Del Centro De Estudios De Diseño Y Comunicación*, 95-105.
- Jackson, L. (1998). *The Sixties: Decade of Design Revolution*. Londres: Phaidon Press Ltd.
- Jimenez Marín, G., & Zambrano, R. E. (2019). Moda, publicidad y arte. Relación disciplinar a través de las campañas de Moschino y Versace. *Revista Prisma Social N° 24 Revista de Ciencias Sociales*, 26-39.
- Jimenez Marín, G., & Zambrano, R. E. (2019). Moda, publicidad y arte. Relación disciplinar a través de las campañas de Moschino y Versace. *Revista Prisma Social N°24 La investigación en moda: nuevos formatos de comunicación y consumo*, 26- 50.
- Kant, I. (1919). *Lo bello y lo sublime : ensayo de estética y moral*. Madrid: Calpe.
- LAB Innovación museológica. (2018). Moda, arte y museos. *EVE Museos e Innovación*, 1.
- Lipovetsky, G. (1987). *El imperio de lo efímero*. París: Anagrama.
- Marchán Fiz, S. (1986). *Del arte objectual al arte del concepto*. Madrid: Ediciones Akal.
- Mejía Montesinos, J. (2022). Arte y moda en los sesentas. *Imaginatta*, 22-25.
- Mejía Pinedo, N. D. (07 de 10 de 2021). El pop art de Estados Unidos en la década de los 60. *El pop art de Estados Unidos en la década de los 60*. Lima, Perú: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

- Mejía, B. L. (2010). EL ARTE COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL: EL CASO DE MEDELLÍN. *El arte como herramienta de comunicación para el cambio social*, 59-74.
- Mena García, E. (2021). WARHOL Y SU DIMENSIÓN PUBLICITARIA HASTA LA ACTUALIDAD. *IMAFRONTÉ–Nº 29. 2022, pp. 1-15*, 1-15.
- Oliveros Amaya, S. (Noviembre de 2014). Primer Salón Intercol de Artistas Jóvenes: acuerdos y discrepancias del arte pop en Colombia, 1964. *Primer Salón Intercol de Artistas Jóvenes: acuerdos y discrepancias del arte pop en Colombia, 1964*. Bogotá, Cundinamarca, Colombia: Universidad de Los Andes.
- Olvera Lara, Y. O., & Olvera Lara, Y. (2018). Objetivo 12 de Desarrollo Sostenible: Producción y consumo responsable. *Instituto de investigaciones estrategicas de la Armada de Mexico*, 1-28.
- Osterwold, T. (2020). Andy Warhol & Pop Art. *Revista Cult Eye N°01*, 1-72.
- Pacheco, D. (2008). Reciclaje de vallas y banners aplicados en el diseño de accesorios para vestir inspirados en el Pop Art. *Reciclaje de vallas y banners aplicados en el diseño de accesorios para vestir inspirados en el Pop Art*. Cuenca, Provincia del Azuay, Ecuador: Universidad del Azuay.
- Panizo Padrón, P. (Junio de 2019). Andy Warhol en el contexto de la cultura y el arte Pop. *Andy Warhol en el contexto de la cultura y el arte Pop*. San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, España: Universidad de la Laguna.
- Pardo Navarro, B. (Noviembre de 2008). La Moda. Arte e influencia artística. *La Moda. Arte e influencia artística*. Valencia , Provincia de Valencia, España: Universidad Politécnica de Valencia.

- Pardo Navarro, B. (2018). *La moda, Arte e influencia artística*. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
- Perez Perez, M. (2016). Las asociaciones entre el arte y la moda en el siglo XX. *Cuaderno 57 Cuadernos del Centro de Estudios en Diseños y Comunicación* , 15-25.
- Pinilla, S. (2020). El Arte Pop amor y libertad. *Quid N°20*, 1- 8.
- Restrepo Cuartas, J. (2008). La pasión de un pintor solitario 1943-2008. *Revista Universidad de Antioquia*, 76-91.
- Rivière, M. (2015). LA MODA (Elementos para una reflexión). *El Ciervo*, 12-13.
- Rogers, S. (2019). 7 maneras en las que Yves Saint Laurent cambió la moda para siempre. *Vogue Mexico y Latinoamerica*.
- Rojas, V. M. (2011). *Metodología de la investigación*. Bogotá: Ediciones de la U.
- Schwartzmann, F. (1967). *Teoría de la expresión*. Chile: Ediciones de la Universidad de Chile.
- Simmel, G. (2014). *Filosofía de la moda*. Ciudad de Mexico: Casimiro libros.
- Simmel, G. (2014). *Filosofía de la moda*. Ciudad de Mexico : Casimiro Libros.
- Squicciarino, N. (1986). *El vestido habla: Consideraciones psico-sociológicas sobre la indumentaria*. Madrid: Ediciones Catedra.
- Tidele, J. (2021). Moda y feminismo: la vestimenta como símbolo de protesta. *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos*, 27-40.
- Tuozzo, M. V., & López, P. (2013). Moda y Arte. Campos en intersección. *Cuaderno 44 | Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2013). pp 123-134 ISSN 1668-5229*, 123-134.

Turpo Gebera, O. W. (2008). La netnografía: un método de investigación en Internet.

Educar, 81-93.

Vivanco Arias, C. N. (26 de Septiembre de 2020). Pop Art. *Arte Contemporáneo*. Quito ,

Pichincha, Ecuador: Universidad San Francisco De Quito USFQ.

Anexos

Las siguientes fuentes indexadas son de gran importancia para el desarrollo de esta investigación, ya que aborda temas como la relación entre la moda y el Pop Art, que sigue destacándose en la actualidad cada vez con más fuerza, y se evidencia a través del resultado de productos como bolsos, camisas y vestidos donde resaltan especialmente las ilustraciones de publicidad y cómics de la época que dan una nueva reinterpretación a la moda actual.

Por otro lado, la relación entre moda Pop Art y los Objetivos del Desarrollo Sostenible- ODS, son dos temas que inspiran a muchas personas al transmitir mensajes para concientizar y enseñar sobre como la industria de la moda innova en sus procesos para ayudar al cuidado del medio ambiente. Estos mensajes influyen en personas de todas las edades, clases sociales, cultura y estilos de vida y la principal finalidad de ambos es transmitir un mensaje claro que produzca una reacción en quienes lo interpreten, de este modo buscan dejar huella y crear conciencia y compromiso en la sociedad para así, lograr un mismo objetivo de bienestar para todos.

Ficha #1	TIPO del documento- texto- libro:	Autor:	Título:	Páginas:
	Revista Prisma Social N.º 24 La investigación en moda: nuevos formatos de	Gloria Jiménez - Marín y Rodrigo Elías Zambrano	Moda, publicidad y arte. Relación disciplinar a través de las campañas de Moschino y Versace	26- 50

	comunicación y consumo			
Resumen general de la publicación	<p>La moda, como disciplina, tiene un fuerte arraigo y vinculación al consumismo, en especial desde el desarrollo de la sociedad capitalista. Por su parte, la superficialidad y la fugacidad son características que se le atribuyen igualmente. Nadie duda de su capacidad de inspiración, pero ¿y de su capacidad de creación artística? El trabajo que aquí se presenta parte de un profundo análisis sobre las nociones de arte, moda y publicidad para descubrir cuáles son sus límites. Para ello, tomando como base los tres conceptos, se pone en práctica una metodología de análisis combinada mediante estudio cuantitativo y cualitativo con triangulación de enfoques sobre las propuestas de Moschino y Versace en distintas ediciones de la Milán Fashion Week (MFW), donde ambos acudieron a la disciplina artística para mostrar sus trabajos. Los resultados muestran las relaciones e interrelaciones de intertextualidad entre dichas materias.</p>			
Fichado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Varias empresas guardan y exhiben sus productos como obras de arte, recreando en sus locales un ambiente museístico. Pero esto va más allá, ya que hay productos cuyo diseño está basado en auténticas obras de arte creando, de esta manera, se hace alusión entre obras artísticas y obras publicitarias (Jimenez Marín & Zambrano, Moda, publicidad y arte. Relación disciplinar a través de las campañas de Moschino y Versace, 2019). 2. El Pop Art es una corriente artística que emplea la publicidad tanto por medio como por formato, pues en este movimiento se da un proceso de acercamiento al lenguaje publicitario: Los artistas pop ingleses introducen elementos de la publicidad en sus cuadros, donde hacen reflexiones sobre la sociedad en la que viven (Jimenez Marín & Zambrano, Moda, publicidad y arte. Relación disciplinar a través de las campañas de Moschino y Versace, 2019). 			

	<p>3. El pop art se vuelve una forma de expresión por medio de elementos que no se habían utilizado antes. Andy Warhol, la figura artística más reconocida de esta corriente, trata de darle valor al papel que las marcas estaban teniendo en la época. De este modo, cuando copia los recipientes de sopa Campbell, está creando una reflexión, sobre la sociedad en la que se encuentra y la realización de las obras se vuelve un recurso publicitario para la propia marca y, aun así, son primero obras de arte (Jimenez Marín & Zambrano, Moda, publicidad y arte. Relación disciplinar a través de las campañas de Moschino y Versace, 2019).</p>
Nombre de quién ficha, y fecha de terminación de la ficha	<p>Cindy Alexandra Gómez Vásquez</p> <p>23/02/2022</p>

Ficha #2	Nombre del documento- texto- libro:	Autor:	Título:	Páginas:
	<p>Revista El arte pop amor y libertad</p>	<p>Samuel Pinilla</p>	<p>El arte pop amor y libertad</p>	<p>01- 08</p>
Resumen general de la publicación	<p>El presente artículo identificará la importancia y la influencia que tuvo el Arte Pop sobre la publicidad y el diseño gráfico a través de la historia luego de su aparición a mediados de los años 1950. Gracias a genios creativos como Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Tom Wesselmann, Peter Blake y Richard Hamilton, entre otros, el Pop Art nació, creció e</p>			

	<p>influenció no sólo a artistas, sino también a arquitectos, decoradores, pintores, escultores, diseñadores, músicos y publicistas. Se convirtió en un movimiento sólido que cambió la manera de ver y pensar el arte porque lo popularizó utilizando imágenes de la cultura social a través de ídolos e íconos que las juventudes de la época aclamaban. El Arte Pop dejó una doctrina rica en conceptos y elementos gráficos que permearon el estilo de crear campañas publicitarias que con el tiempo evolucionaron gracias al uso recursivo de las nuevas tecnologías, llegando finalmente a un estilo digital que sigue respetando su filosofía constitutiva.</p>
Fichado	<ol style="list-style-type: none"> 1. “El Pop Art descubre ídolos e íconos de una sociedad que los reclamaba fervorosamente, gracias al ingenio y creatividad de Andy Warhol quién supo tener una visión sobre la sociedad de consumo que se vivía en la época” (Pinilla, 2020). 2. El Art Pop se proyectaría como una demostración plástica de la cultura consumista, de la tecnología, la democracia y la sociedad del bienestar, donde las obras de arte serán percibidas por la sociedad como un producto más que podría producirse en masa, como los demás bienes de consumo (Pinilla, 2020). 3. “El estilo publicitario del Arte Pop evolucionó sin perder su filosofía y doctrina de los años 50 y 60. En la actualidad recurre a las nuevas tecnologías para impactar al consumidor de hoy” (Pinilla, 2020).
Nombre de quién ficha, y fecha de terminación de la ficha	<p>Cindy Alexandra Gómez Vásquez</p> <p>23/02/2022</p>

Ficha #3	Nombre del documento- texto- libro: Artículo de revista Iconofacto Volumen 10 numero 14	Autor: Valentina Lopera	Título: Diseño y arte: un estudio comparativo entre sus modos de entender el vestuario	Páginas: 90-113
Resumen general de la publicación	<p>La presente es una investigación etnográfica que tiene lugar en Medellín, Antioquia y busca indagar acerca de los modos en que se conceptualiza una propuesta vestimentaria, por parte del diseño en comparación con el arte, a partir de una confrontación de conceptos que nos iluminará el camino investigativo hacia los modos en que cada uno entiende el vestido y su relación con el cuerpo. Además, observaremos cómo cada uno de estos saberes recurre a la semiótica como modo de expresión, para generar una experiencia estética en el usuario o en el espectador. Se analizarán casos concretos de artistas nacionales que se expresan a partir del vestido, los cuales se contrapondrán con la mirada de los docentes de la Facultad de Diseño de Vestuario de la Universidad Pontificia Bolivariana, para establecer un paralelo que nos dirija hacia los puntos de encuentro entre ambas visiones y que más adelante nos permitan esclarecer la discusión alrededor del vestido en el arte.</p>			
Fichado	<p>1. El vestido es la expresión de continuidad del cuerpo, que se adhiere a éste con el fin de cumplir una función para un determinado uso. En el arte, el cuerpo no es por fuerza tan importante en la fundamentación del vestido, en tanto que éstos como objetos artísticos, pretenden obtener valor en sí mismos, al liberarse de su sentido utilitario (An, 2014).</p>			

	<p>2. “El diseñador tiene como punto de partida, en la concepción y desarrollo de estas creaciones, la lectura detallada del otro que, como individuo, arroja información sobre aquello que de manera muy específica necesita” (An, 2014).</p> <p>3. El vestido permite expresar una posición frente al mundo, ya sea como individuo o como parte de un colectivo que expresa sus ideas, sus posiciones frente a la sociedad. De estas muestras de expresión surgen movimientos como las tribus urbanas o subculturas que adoptan con el tiempo la estética de cada moda a modo de protesta y que progresivamente van perdiendo su valor inicial (An, 2014).</p>
Nombre de quién ficha, y fecha de terminación de la ficha	<p>Cindy Alexandra Gómez Vásquez</p> <p>23/02/2022</p>

Ficha #4	Nombre del documento- texto- libro:	Autor:	Título:	Páginas:
	<p>Revista 5°ENP</p> <p>Moda Encuentro nacional de pesquisa en moda</p>	<p>Elisa Araújo</p> <p>Tupiná Adair</p> <p>Marques Filho</p>	<p>Las influencias del arte pop en la moda de los 1960: el preliminar análisis de las creaciones de Yves Saint Laurent</p>	<p>1- 6</p>
Resumen general de	<p>La década de 1960 estuvo llena de cambios significativos para la sociedad, en el arte, la moda y en muchos otros campos. La década de 1960 estuvo marcada por un verdadero</p>			

<p>la publicación</p>	<p>auge en innovación relacionada con la apariencia y el consumo. En el presente trabajo se analizará el movimiento. arte pop y su relación con el mundo de la moda, a partir del análisis de la colección titulada “arte pop”, Lanzado en 1966 por el diseñador francés Yves Saint Laurent. A partir de la investigación bibliográfica y el análisis de imágenes se logró establecer una conexión entre arte y moda en la obra del citado diseñador, demostrando que moda y arte pueden confluir, y que el resultado de esto puede ser bastante satisfactorio. Saint Laurent logra producir una moda que generó piezas que eran verdaderos “objetos de deseo”, como lo eran las obras de los artistas del movimiento. Arte pop. De esta forma, moda y arte sellaron una unión que permanece hasta hoy.</p>
<p>Fichado</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. El Arte Pop nació como un movimiento de ruptura entre el arte moderno y el arte posmoderno, ese arte mantuvo cierta distancia del público y empieza a ser cuestionado. Tal vez por eso se ha mezclado tan bien con el mundo de la moda, ya que los dos están estrechamente ligados al consumo masivo, la producción masiva y el uso de temas de la cultura de masas (Araújo Tupiná & Marques Filho, 2015). 2. La revolución del movimiento modernista de principios del siglo XX sirvió de inspiración para la moda, que comenzaba a ser más valorada. El rompimiento de estereotipos y la liberación de las ideas impulsó una conexión entre moda y arte (Araújo Tupiná & Marques Filho, 2015). 3. Los artistas del movimiento Pop Art, supieron aprovechar lo que les rodeaba y, en cierto modo, “reinventaron” la forma de hacer arte, Yves Saint Laurent también supo aprovechar los cambios que se daban en ese momento, “reinventando” la forma de hacer arte y haciendo moda. Una moda que generó ganancias y convirtió sus piezas en "objetos de deseo", así como lo fueron las obras de los artistas del movimiento Pop Art, así, moda y arte crearon una unión que se mantiene hasta hoy (Araújo Tupiná & Marques Filho, 2015).

Nombre de quién ficha, y fecha de terminación de la ficha	Cindy Alexandra Gómez Vásquez 23/02/2022
---	---

Ficha #5	Nombre del documento- texto- libro: Revista Cult Eye	Autor: Tilman Osterwold	Título: Andy Warhol & Pop Art	Páginas: 1- 72
Resumen general de la publicación	<p>Cult Eye, una revista creada para dar a conocer los distintos movimientos artísticos surgidos hasta la actualidad, para finalmente poder mostrar su aplicación en el ámbito de la publicidad. De esta forma, al igual que se mostrará la información más relevante de cada uno de estos estilos, también se profundizará en la vida tanto personal como profesional de los artistas más destacados. Este primer número se centrará en el Pop Art, uno de los estilos artísticos que más se puede relacionar con el mundo publicitario por tratar el consumismo como uno de sus temas principales y más característicos. Además, se destacará la figura de Andy Warhol junto a una selección de sus obras más conocidas, las cuales le llevaron a la fama. La idea de este magazín nació con el Trabajo de Fin de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas realizado en la Facultad de Comunicación de Sevilla, con el objetivo de poder enriquecer los conocimientos del lector en cuanto al arte de una forma más cercana y simplificada, pudiéndolo plasmar así en este proyecto.</p>			

Fichado	<p>1. “El Pop Art no es un término estilístico, sino un término genérico para fenómenos artísticos que tiene que ver de forma muy concreta con el estado de ánimo de una época” (Osterwold, 2020).</p> <p>2. “El Pop Art analiza artísticamente esta situación, visualiza un sismograma de nuestras modernas conquistas industriales y su absurdo, los límites de una sociedad de masas y medios de comunicación que estalla por los cuatro costados” (Osterwold, 2020).</p> <p>3. “El Pop Art se opone a lo abstracto mediante el realismo, a lo emocional mediante el intelectualismo y a la espontaneidad mediante una estrategia compositiva” (Osterwold, 2020).</p>
Nombre de quién ficha, y fecha de terminación de la ficha	<p>Cindy Alexandra Gómez Vásquez</p> <p>23/02/2022</p>

Ficha #6	Nombre del documento- texto- libro: Artículo de revista	Autor: Margarita Rivière	Título: LA MODA (Elementos para una reflexión)	Páginas: 12-13
Resumen general de la publicación	<p>En 1969 se empezaba a conocer en España, apoyado por la aplicación de libros y artículos periodísticos, el «movimiento camp». El «camp», a través de una actitud de recuperación Nevada a cabo por una «elite» intelectual, promovía una nueva sensibilidad: la revalorización de una serie de «ex-valores» estéticos perdidos en una inmediata proximidad. Así, muchas de las cosas consideradas de «mal gusto», se han convertido en «camp». Si repasamos los artículos aparecidos en las publicaciones españolas, que, en</p>			

	<p>cualquier caso, son una buena medida de la actualidad, nos daremos cuenta de que el momento cumbre del «camp» en España fue entre septiembre y noviembre del pasado año. Ahora el fenómeno «camp», como moda, ya «va de baja», por lo menos aparentemente, sin que haya tenido hasta el momento una repercusión popular; aunque, ¿quién sabe?, todavía la puede tener.</p>
Fichado	<p>1. “El «creador» de moda corresponde al personaje que encuentra en la moda un medio de expresar su imaginación creadora, elevando así la moda a la categoría de arte” (Rivière, 2015)</p> <p>2. “La moda no es más que cambio por amor al cambio: un hecho que apenas ha nacido ya tiene que morir, ser sustituido por otro hecho en un proceso sin fin.” (Rivière, 2015)</p> <p>3. Hoy en día, la moda sale gracias a la industria y no es necesariamente creativa, ni tiene mucha influencia personal, solo está por su capacidad de producir y lanzar al mercado. (Rivière, 2015)</p>
Nombre de quién ficha, y fecha de terminación de la ficha	<p>Cindy Alexandra Gómez Vásquez</p> <p>23/02/2022</p>

Ficha #7	Nombre del documento- texto- libro: Revista Instituto de investigaciones	Autor: Lic.Yaomautzin Ohtokani Olvera Lara Lic. Yetlanetzi Olvera Lara	Título: Objetivo 12 de Desarrollo Sostenible: Producción y consumo responsable	Páginas: 1-28
----------	---	--	---	------------------

	estratégicas de la Armada de México			
Resumen general de la publicación	<p>El sistema de consumo y producción que rige en nuestro planeta presenta serias contradicciones y retos en la lógica del desarrollo sostenible y en el marco de la llamada economía verde. A fin de lograr un cambio de paradigma la Agenda 2030 plantea en su objetivo 12 fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía; construir infraestructuras que no dañen el medio ambiente; mejorar el acceso a los servicios básicos; y la creación de empleos ecológicos bien remunerados y con buenas condiciones laborales. No obstante que la elaboración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible representa un avance, su abstracción y las complicaciones que se presentan dentro de un sistema donde el crecimiento económico se rige en base al consumo de combustibles fósiles hacen que su viabilidad presente diversas dificultades. Este artículo presenta los avances que México ha hecho a fin de cumplir con dicho objetivo, así como las deficiencias y falencias existentes del propio sistema de consumo y producción global que dificultan su cumplimiento.</p>			
Fichado	<p>1. El consumo por sobre la necesidad humana es el resultado de las modificaciones en los mercados capitales, de mercancías y de trabajo, las cuales dieron paso a una modalidad de acumulación de capital y bienes, y como resultado, un cambio cultural y la predominancia de una nueva individualidad sometida a un consumismo irresponsable (Olvera Lara & Olvera Lara, 2018).</p> <p>2. Los orígenes de un cambio cultural se ven a través de las modificaciones en el sistema de producción, cómo lo es el consumo de necesidades que dio paso al consumo por el consumo de deseos, sugiriendo así un periodo de acumulación de capital que se denominó “acumulación flexible” (Olvera Lara & Olvera Lara, 2018).</p>			

	3. “La sociedad de consumo podría definirse, así, como la forma global que tienen los hombres y la sociedad de vivir en un imaginario colectivo” (Olvera Lara & Olvera Lara, 2018).
Nombre de quién ficha, y fecha de terminación de la ficha	Cindy Alexandra Gómez Vásquez 23/02/2022

Ficha #8	Nombre del documento- texto- libro:	Autor:	Título:	Páginas:
	Revista Imafronte– Nº 29. 2022, pp. 1-15	Enrique Mena García	Warhol y su dimensión publicitaria hasta la actualidad	1-15
Resumen general de la publicación	<p>Se pretende con la figura de Andy Warhol demostrar cómo trasciende todo lo originado en postulados artísticos y de diseño desde esos comienzos de la década de 1960, marcada por una nueva era de revolución social y contracultura. Situados en un contexto artístico de revulsivo expresionismo abstracto que camina en decadencia para dar paso al Arte Pop, con esa tendencia Kitsch que analizaremos, en especial en Warhol, cuyo prestigio perdura con una estética imperecedera. El método del artículo sigue los pasos de este icono artístico como poseedor de una doble cara, que acometió un giro trascendental en su carrera que lo catapultó hacia la fama al establecerse en Nueva York. Una popularidad evidenciada en su corriente artística que inunda el mundo de la</p>			

	<p>publicidad y el marketing y, cuyo resultado sorprende en el momento de su aparición, como inflexión histórico-artística sin precedentes, que continua hasta la actualidad, en cuya discusión observamos como las tendencias perviven vigentes entre diseñadores, artistas y publicistas.</p>
Fichado	<p>1. “El Pop Art recoge imágenes publicitarias y las descontextualiza como crítica ante la publicidad, el arma más poderosa del consumismo. Parece ser que el idilio de la publicidad con el arte se ha roto, pero es todo lo contrario” (Mena García, 2021).</p> <p>2. El Pop Art es una crítica a la nueva sociedad, la de las masas, la consumista. Es por eso que este movimiento artístico se basa en la vida cotidiana, tratando de reflejar realidades, estados de ánimo y cambios culturales (Mena García, 2021).</p> <p>3. “La moda Pop es fuente de inspiración en colecciones de todo el mundo, sigue muy vigente en la actualidad con firmas o diseñadores como Phillip Lim, Pepe Jeans, Prada, Versace, ya sea en publicidad, cine, moda, merchandising o música” (Mena García, 2021).</p>
Nombre de quién ficha, y fecha de terminación de la ficha	<p>Cindy Alexandra Gómez Vásquez</p> <p>23/02/2022</p>

Ficha #9	<p>Nombre del documento- texto- libro:</p> <p>Revistas</p> <p>Cuadernos del</p>	<p>Autor:</p> <p>Jesica Tidele</p>	<p>Título:</p> <p>Moda y feminismo: la vestimenta como símbolo de protesta</p>	<p>Páginas:</p> <p>27-40</p>
----------	---	------------------------------------	--	------------------------------

	Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos			
Resumen general de la publicación	<p>El presente artículo se propone analizar y reflexionar sobre el rol de la moda y el ejercicio de ataviarse como acto político y de protesta abarcando diferentes tópicos: desde el rol de las históricas sufragistas y el surgimiento de la revolucionaria Coco Chanel hasta la actualidad de la mano de María Grazia Chiuri , directora creativa de la marca Dior y primer mujer al frente de la firma quien decidió lanzar su primer colección en pasarela bajo el lema “<i>We should all be feminist</i>” (Todos deberíamos ser feministas) extraído del ensayo de la activista nigeriana <i>Chimamanda Ngozi Adichie</i>. Asimismo, a partir de un recorrido histórico por diversas corrientes feministas se intentará vincular la moda, el poder y la política como aliados para encauzar cambios sociales.</p>			
Fichado	<ol style="list-style-type: none"> 1. La moda actualmente se ha convertido en una herramienta de lucha de las mujeres para vestir lo que se piensa y se traduce en un signo de identidad y empoderamiento. De este modo romper estereotipos por medio del activismo presencial porque esto también es una forma de visibilizar el feminismo (Tidele, 2021). 2. Este nuevo feminismo utiliza la forma de vestir como herramienta para crear identidad y así la convierte en un lienzo, que es el elemento clave para crear un discurso igualitario entre hombres y mujeres (Tidele, 2021). 3. El desafío es lograr que el vestuario se convierta en un aliado del discurso feminista que defiende la igualdad entre hombres y mujeres y por sobre todo que las mujeres entiendan que no es condición el “masculinizarse” para lograr tener éxito, sino mostrar fortaleza para que las ideas sean escuchadas (Tidele, 2021). 			

Nombre de quién ficha, y fecha de terminación de la ficha	Cindy Alexandra Gómez Vásquez 23/02/2022
---	---

Ficha #10	Nombre del documento- texto- libro: Artículo de revista	Autor: José Ángel Bergua Amores	Título: Diseñadores y tribus. Una aproximación sociológica a la creatividad en el ámbito de la moda	Páginas: 45- 71
Resumen general de la publicación	<p>En el mundo del diseño contemporáneo, la genialidad individual del creativo es menos importante que su habilidad para captar las tendencias que se generan en la calle. El artículo analiza el modo como crean los diseñadores y uno de los actores más importantes de la creatividad de la calle, las tribus. Para interpretar la relación de ambas clases de creadores, no sólo se considera que los climas y atmósfera culturales son importantes. Más allá de la metáfora gaseosa, se sugiere que hay un pneuma o espíritu por el que los diseñadores deben saber navegar y que las tribus contribuyen a crear. Cómo navegan los diseñadores aragoneses por ese pneuma y cómo lo generan las tribus de Zaragoza son los asuntos principales que trata este artículo.</p>			
Fichado	<p>1. “La materia prima con la que trabaja el diseñador no es simplemente un tejido. Unido a él está el color.” (Amores, 2008)</p> <p>2. “Fabricantes y detallistas de hilos, prendas y tejidos saben que la primera reacción del consumidor es hacia ese estímulo y que sólo después se fijará en el aspecto de la prenda y el precio”. (Amores, 2008)</p>			

	3. "El trabajo del modisto se parece entonces al de un psicólogo por cuanto hace que el sujeto sea realista." (Amores, 2008)
Nombre de quién ficha, y fecha de terminación de la ficha	Cindy Alexandra Gómez Vásquez 23/02/2022

Ficha #11	Nombre del documento- texto- libro: Artículo de revista	Autor: Liliana Patricia Mejía Betancur	Título: El arte como herramienta de comunicación para el cambio social: el caso de Medellín	Páginas: 59- 74
Resumen general de la publicación	El presente artículo hace un ligero recorrido por los diferentes procesos que ha vivido la comunicación como vía de desarrollo social hasta llegar al concepto de comunicación para el cambio social, asociándolo a las múltiples disciplinas del saber, particularmente el arte y la cultura. Los capítulos, se centran en la relación existente entre la comunicación para el cambio social y su reciprocidad con el arte comunitario a través de sus diversas expresiones artísticas en la ciudad de Medellín. Derivadas del trabajo de campo de una investigación actualmente en curso, sobre el impacto, a nivel artístico, cultural y comunicacional para la transformación sociocultural; como resultado de una serie de actividades y proyectos de arte y cultura que surgen de grupos artísticos en las diferentes comunas de la ciudad. La mayoría nacidos entre los años 80 y 90, como consecuencia de			

	<p>la violencia que produjo el narcotráfico. En el desarrollo de este escrito, se evidencia como el arte y la cultura son un ejemplo de trabajo transdisciplinario que hace un aporte representativo al cambio social y cultural de las diferentes comunidades.</p>
Fichado	<p>1. “El arte como herramienta de transformación social es considerado por los gestores y promotores culturales como una estrategia de comunicación que contempla cambiar la mentalidad del hombre respecto a los comportamientos insensibles y violentos del mismo.” (Mejía, 2010)</p> <p>2. Para Tolstoi, la única justificación del arte está fundamentada sobre la contribución a la fraternidad humana: “una obra puede tener valor social cuando transmite valores de la fraternidad, es decir, emociones que favorecen la unificación de los pueblos.” (Mejía, 2010)</p> <p>3. Esta “cruzada” de artistas postmodernos contra las referencias de la modernidad genera cambios notables en el concepto y las funciones del arte, encontrando sus necesidades de acercar más y más el arte a la vida. De esta forma, el arte y la cultura hacen parte del conjunto de disciplinas, que tienen como objetivo principal el cambio social y cultural de las comunidades, a través de la sensibilización y la búsqueda de una mejor calidad de vida. (Mejía, 2010)</p>
Nombre de quién ficha, y fecha de terminación de la ficha	<p>Cindy Alexandra Gómez Vásquez</p> <p>25/11/2022</p>

Ficha #12	Nombre del documento- texto- libro: Trabajo de grado	Autor: Mikel Busselo Furundarena	Título: EL POP ART Y SU INFLUENCIA EN LA PUBLICIDAD DEL SIGLO XXI.	Páginas: 1- 40
Resumen general de la publicación	<p>La relación entre arte y publicidad ha sido muy estudiada e investigada a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, los publicitarios utilizan en sus campañas conceptos procedentes del arte y su estética cuando quieren generar una respuesta en el público (Hackley y Kover, 2007). El presente trabajo analiza la relación entre el movimiento artístico más importante de los años 50, el Pop Art y la publicidad del siglo XXI.</p> <p>Muchos fueron los artistas que triunfaron en la corriente artística conocida como Pop Art, entre ellos destacamos a Andy Warhol, uno de los artistas más influyentes de los años 50 y 60. Warhol creó obras totalmente novedosas por su técnica y sus características. Quiso cambiar el concepto de que el arte solo estaba en los museos, para convertirlo en un arte global y popular, no tan elitista. El Pop Art también surgió como reflexión y crítica a la forma de vida consumista de la época. Esta idea difiere por completo de lo que la publicidad comercial busca, sin embargo, la influencia del Pop Art en la publicidad ha llegado a nuestros días. De ahí esa relación tan interesante.</p>			
Fichado	<ol style="list-style-type: none"> 1. “El Arte Pop es un movimiento artístico que nace en 1954. Es un arte urbano, procedente de las grandes metrópolis; un movimiento que utiliza representaciones populares con un sentido distinto y con el objetivo de lograr una armonía novedosa para tener una perspectiva crítica del consumo del momento”. (Furundarena, 2021) 2. “El Arte Pop emergió con la motivación de representar a las grandes masas y con la idea de romper las bases del Expresionismo Abstracto. Junto con el Dadaísmo, movimiento artístico, que surge con anterioridad, en oposición al arte elitista, y en el que 			

	<p>el uso de objetos cotidianos, descontextualizados y convertidos en arte por mera elección del artista será de gran influencia en el Arte Pop”. (Furundarena, 2021)</p> <p>3. “Aunque el collage fuese una de las técnicas más frecuentes, encontramos gran variedad de técnicas artísticas en el Pop Art, como, serigrafía, óleo, fotografía, escultura, etc. Se utilizan asimismo materiales como la pintura acrílica, el poliéster o la gomaespuma entre otros”. (Furundarena, 2021)</p>
Nombre de quién ficha, y fecha de terminación de la ficha	<p>Cindy Alexandra Gómez Vásquez</p> <p>25/11/2022</p>

Ficha #13	Nombre del documento- texto- libro:	Autor:	Título:	Páginas:
	Trabajo de grado	Carmen Belén Gómez Gallardo	Cult Eye	1- 72
Resumen general de la publicación	<p>Cult Eye, una revista creada para dar a conocer los distintos movimientos artísticos surgidos hasta la actualidad, para finalmente poder mostrar su aplicación en el ámbito de la publicidad. De esta forma, al igual que se mostrará la información más relevante de cada uno de estos estilos, también se profundizará en la vida tanto personal como profesional de los artistas más destacados.</p> <p>Este primer número se centrará en el Pop Art, uno de los estilos artísticos que más se puede relacionar con el mundo publicitario por tratar el consumismo como uno de sus temas principales y más característicos. Además, se destacará la figura de Andy Warhol junto a una selección de sus obras más conocidas, las cuales le llevaron a la fama. La</p>			

	<p>idea de este magazine nació con el Trabajo de Fin de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas realizado en la Facultad de Comunicación de Sevilla, con el objetivo de poder enriquecer los conocimientos del lector en cuanto al arte de una forma más cercana y simplificada, pudiéndolo plasmar así en este proyecto.</p>
Fichado	<p>1. El Pop Art mantiene el equilibrio entre las eufóricas perspectivas de progreso de una época y las catastrófico-pesimistas. Los términos de los valores hermoso, bueno, auténtico se convierten en palabras huecas intercambiables e inflacionarias ante la creciente comercialización dentro de la realidad social. (Gómez, 2020)</p> <p>2. “Los temas pictóricos del Pop Art están motivados por la vida diaria, reflejan las realidades de una época, refuerzan y reflejan el cambio cultural.” (Gómez, 2020)</p> <p>3. “El componente objetivo e intelectual del Pop Art hizo realidad aquello que por entonces se llamaba la relevancia social del arte (a finales de los años ochenta este concepto condujo en algunos casos al lamentable malentendido de que el arte introvertido no tenía importancia social, es decir, que era irrelevante).” (Gómez, 2020)</p>
Nombre de quién ficha, y fecha de terminación de la ficha	<p>Cindy Alexandra Gómez Vásquez</p> <p>25/11/2022</p>