

8.0 MARCO SEMIÓTICO Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DEL CORPUS

8.1 Preámbulo al análisis:

Semióticamente el mensaje massmediático, desde el punto de vista de Roland Barthes (y a manera de introducción para este capítulo), podemos mencionar los aspectos básicos respecto al mensaje visual. Dichos aspectos sólo servirán para ilustrar la función de los mensajes (como preámbulo en la captación de los mismos) y la manera en que operan cada uno. Que para el caso, tendremos presente la temática que nos interesa, las representaciones visuales juveniles en el vestir.

- Mensaje lingüístico: función de anclaje del sentido de aquellos elementos que sirven para fijar la dirección o sentido de la imagen. Relevo de la imagen con títulos, textos o palabras. Ejemplo, prendas de moda sobre las cuales se recurre a frases o marcas de productos y se altera su sentido real, PUMA con FUMA, JUMEX con FUMEX por mencionar algunos.
- Mensaje icónico-simbólico: signos discontinuos codificados por lo saberes del imaginario social. Ejemplo para no ir muy lejos, la prenda Flower Power Hippie (que se presentará a continuación), no necesita ser reinterpretada en nuestra época para que nosotros podamos entenderla, puesto que a

través de nuestros saberes culturales-visuales, somos capaces de entender las informaciones del mundo, las cuales portan conocimientos tanto del pasado como del presente.

- Mensaje icónico-literaL: objetos reales de la escena. Entendido como lo que da un alto grado de iconicidad, exactitud de los objetos denotados. Un ejemplo más a mencionar es la prenda The Spy (que también se analizará a continuación en éste mismo capítulo), pues contiene elementos de fácil connotación, como una mujer y un sol. Sin embargo, contiene un trasfondo que va más allá de esta sencilla identificación de elementos.

Y es aquí donde podemos comenzar a hablar de connotación y denotación de imágenes. Sin olvidar por supuesto, que nos referimos al tema de las representaciones visuales del vestir, que operan bajo estas funciones del mensaje visual. El mensaje literal, es el primer lenguaje denotado. Es la relación entre significado-significante el cual se da automáticamente. Es decir, significante = la palabra flor, significado = su imagen conceptual con la que todos conocemos a la flor misma. Mensaje simbólico, estos es, acoplamiento de un segundo nivel del lenguaje (lo codificado y lo cultural), lo connotado aplicando la retórica. El significante aquí toma atributos culturales o valores simbólicos, los que le otorgan un significado.

En la comunicación visual se tendrá que tener en cuenta tanto la vertiente semiótica de la percepción humana como las significaciones culturales que pueden tener ciertos elementos. Esto es, la distribución de elementos en función de una estructura interna que tenga una significación, guía o intención coincidente con el mensaje que se transmite. Estructura responsable de la representación expresiva en los mass-media.

8.2 ANÁLISIS DE LA IMAGEN CON BASE EN LA SEMIÓTICA

Después de leer los textos de Cesar González Ochoa (2001), así como de Donis Dondis (1984), la forma o manera de apreciar una imagen (que en este caso se trata de prendas de moda actual) han sido de gran apoyo en la percepción de los elementos compositivos y de la significación de ellos. A nivel cultural vemos según nuestras experiencias visuales dominadas por la cultura, la influencia de los medios masivos, pues nos han ido arraigando y a sometido ciertos valores que obviamente rigen nuestra forma de ver y de interpretar o connotar las cosas.

Algo muy interesante fue el hecho de descubrir, como lo dice González Ochoa: el punto central de la relación entre la representación y lo representado ya que con ello toda esa masa de informaciones percibidas en nuestro subconsciente toman un sentido y un valor determinado, según nuestros propios saberes. Si bien es cierta la cuestión que González Ochoa plantea en su texto ¿por qué

existen las imágenes? y más que nada esa cuestión responde a necesidades simbólicas ya que establecen una mediación entre el hombre y el mundo; puesto que por un lado las imágenes son símbolos y pueden actuar como representantes de las cosas del mundo y éstas a su vez son portadoras de informaciones. Por lo tanto, portadoras de conocimiento, sin olvidar otras utilidades como lo fue y lo sigue siendo el carácter de lo representativo de una moda pasada en cuanto a imágenes simbólicas. Barthes dice: lo simbólico es fruto del acoplamiento de un segundo lenguaje, el de lo codificado y cultural (en González, 2000, *passim*), que se ha mencionado a lo largo de este trabajo. La cultura en sus representaciones es muy rica pero sin el antecedente de tantas y tantas culturas urbanas la manera de ver actual no estaría regida por el linde inculcado de aquel *background* social.

Las estéticas, hablando de subculturas, son portadoras de sensaciones específicas de quienes las contemplan, según los tres grandes modos de percepción de Aumont, (en González, 2000, *passim*):

- Simbólico: como elementos que permiten el acceso a lo sagrado (simbólico religioso por ejemplo).
- Epistémico: dan informaciones acerca del mundo, portadoras de conocimiento.

- Estético: proporcionan sensaciones a quienes las contemplan, (Jacques, citado en González, 2001).

Una postura de Gombrich que afirma "reconocer una imagen es ciertamente un proceso complejo que pone en acción muchas facultades humanas, tanto innatas como adquiridas, pero sin un punto de partida natural nunca habríamos adquirido esa habilidad" (González, 2001), y esto es verdad porque a través de nuestra experiencia visual y cultural nosotros somos capaces de connotar y denotar según nuestros saberes, y por tanto redundar en el hecho de la producción de dichos mensajes.

Dondis expresa en su *Sintaxis de la Imagen* (1984) lo siguiente: existen diferentes maneras de percibir en las connotaciones que son igualmente multilaterales, Galeb Gattegno dice que "con la vista nos son dados infinitos de una vez: la riqueza es su descripción". La utilidad y la estética designan el diseño y la fabricación de objetos materiales y demostracionales que responde a necesidades básicas, pero al mismo tiempo el diseñador busca una expresión individual y única a su trabajo. La diferencia más mencionada entre lo utilitario y lo puramente representacional es el grado de motivación hacia la producción de lo representativo, poniéndolo a un nivel de identidad social, (p. 14).

En el campo de las representaciones culturales y su finalidad, predomina el impacto visual; y lo verbal viene

dado por añadidura como se ha visto anteriormente, ya que nuestra cultura está dominada por el lenguaje, que se ha desplazado perceptiblemente hacia lo icónico, y esto radica en el predominio de las representaciones culturales sobre la psique humana. Según Arthur Köestler en su libro *The Act of Creation* observa: El pensamiento en imágenes domina las manifestaciones del inconsciente, el sueño, el semisueño hipogónico, las alucinaciones psicóticas y la visión del artista o diseñador activo social. En un análisis encontramos que ver ha llegado a significar comprender. Expandir nuestra capacidad de ver significa expandir nuestra necesidad de comprender un mensaje visual y por consecuencia elaborar un mensaje visual, (Dondis, 1984).

El conocimiento visual y lenguaje verbal son la capacidad de formar imágenes mentales. El pensamiento en conceptos emergió del pensamiento en imágenes a través del lento desarrollo de los poderes de abstracción y simbolización. La evolución del lenguaje comenzó con imágenes, progresó a pictógrafos o viñetas autoexplicativos, pasó a las unidades fonéticas y finalmente al alfabeto. Una de las tragedias del potencial abrumador de la alfabetidad visual a todos los niveles, son los programas de estudio, situación parecida que se da en el uso de los medios de comunicación, las cámaras de cine o la televisión. En nuestra alfabetidad visual influyen varios aspectos como el hecho de que nosotros tendemos a una sintaxis visual fisiológica y los estados psicológicos

del ánimo, influenciados por aspectos culturales y ambientales, (Dondis, 1984).

Los datos visuales pertenecen a tres niveles distintivos e individuales. El input visual: que consiste en una mirada de sistemas de símbolos. El representacional: que reconoce el entorno y que es posible representar en el dibujo, la pintura etc. La infraestructura abstracta: o forma de todo lo que vemos, ya sea natural o esté compuesto por efectos intencionados.

- Input: El objeto es igual a la imagen que representa.
- Nivel Representacional: Traslado de objetos a imágenes, ejemplo la fotografía de una casa, la representa a ella misma a pesar de su ausencia física.
- Infraestructura Abstracta: Esquemmatización de objetos, con sus rasgos mínimos, como ejemplo la representación de los pictogramas en los baños de hombre o mujeres.

Las herramientas que propone Dondis en sus componentes del proceso visual, serán de gran utilidad para diseccionar cada una de las prendas a analizar, y continuación se listan:

- El punto: o unidad visual mínima, señalizador y marcador del espacio.
- La línea: articulante fluido o infatigable de la forma, ya sea en la flexibilidad del objeto o en la rigidez del plano técnico.
- Contorno: como el círculo, el cuadro, el triángulo y sus variantes combinaciones y permutaciones dimensionales y planos.
- Dirección: canalizadora del movimiento que incorpora y refleja el carácter de los contornos básicos, la circular, la diagonal y a perpendicular.
- Tono: presencia o ausencia de luz, gracias al cual vemos.
- Color: coordenada del tono con la añadidura del componente cromático, elemento visual más emotivo y expresivo.
- Textura: óptica o táctil carácter superficial de los materiales visuales.

8.3 EL CORPUS

Las técnicas de comunicación visual manipulan el diseño y la finalidad del mensaje. En donde lo dinámico está dominado por el contraste siendo lo opuesto de la armonía. Para el siguiente análisis de las prendas bautizadas, a manera de identificarlas en este proyecto, "The spy" y "Flower Power Hippie", se usaran los siguientes tres niveles del proceso de comunicación visual, que son los niveles Input, Representacional y la Infraestructura Abstracta, que se desarrollarán de forma más clara en el análisis junto con las siguientes herramientas teóricas (relacionadas con la composición) que son las siguientes: yuxtaposición, espontaneidad, actividad, representación, textura y color.

8.4 ANÁLISIS (contexto de cada corpus)

Como se menciona en el apartado anterior "*The spy*" y "*Flower Power Hippie*" contienen varios elementos tangibles en las prendas en sí y no sólo por el contexto y la ambientación que en ellas se encuentran presentes, sino por tantos significados que inconsciente o conscientemente inferimos a la hora de observar un número determinado de objetos compositivos. La luz, la composición, los colores, los elementos y la atmósfera siempre presentes, nos narran una historia que nosotros interpretamos según nuestras experiencias visuales, siendo como se menciona en el texto de Donis Dondis "nosotros adquirimos experiencias indirectamente a partir de lo vemos" y es así como somos capaces de valorar y dar significados a través de las expresiones culturales según sea el caso, ya sea una fotografía, cine, televisión o para este proyecto una prenda de moda.

FLOWER POWER HIPPIE (contexto)

El movimiento *hippie*, en el caso de la playera "*Power Flower Hippie*" , fue producto de una época de grandes cambios sociales, los 60's y 70's. Décadas destinadas a los jóvenes y a la mujer en el Primer Mundo; de los derechos de los negros en los EE.UU; de la independencia de África; de la guerrilla de liberación en América Latina y de la puesta al día de la Iglesia Católica Romana. Además de estos hechos sociales e históricos ocurrieron otros tantos más, dando pauta al cambio de pensamiento y por tanto de revelación ante el régimen impuesto por el

sistema: la juventud de los Kennedy; el éxito de los Beatles (admirados no sólo por los jóvenes sino también por los adultos refinados), la sublevación de los universitarios contra la guerra de Vietnam; el cuestionamiento al sistema educativo por los jóvenes europeos; el pensamiento y la capacidad organizativa de las mujeres, y los hippies con su libertad sexual, su comunitarísimo, rechazo a lo establecido.

El movimiento gay dio su grito de independencia después de una intervención de la policía neoyorquina en un bar de lesbianas y homosexuales. Juntaron fuerzas con instituciones de Poder Negro y de Mujeres Liberadas, organizando marchas de protesta. El eco de estos reclamos fue escuchado en Europa Occidental, donde la homosexualidad fue despenalizada. En general, surgió una nueva sensibilidad sobre el amor, el sexo, la familia y los valores.

Sin embargo toda esta ira y escándalo en los sectores tradicionales, que otorgaron la inmoralidad del vestir a la música que consideraban "satánica", existía el proclamo de liberación juvenil, que causó todo un movimiento político y social en la paz y el amor. Años de diversión y de una constante búsqueda de la identidad. En este momento se produjo un furor hacia lo "retro". El no estar conformes en un mundo lleno de conflictos y ambiciones, los llevó a mirar hacia el oriente, específicamente hacia la India y su religión Hindú. Se extrajo una moda que más que

una manera de vestir, fue todo un movimiento social; el movimiento *Hippie*, representaba la ideología ilusoria que los guiaba en la llamada "Revolución de la Flores".

THE SPY (contexto)

Libertad y un mundo lleno de perspectivas, así es como podríamos anclar el momento que vivían los jóvenes de la década de los 70's. Lleno de conocimientos que antes no estaban al alcance de los jóvenes, con lo que los excesos llegaron apresuradamente a través de la experimentación con drogas, especialmente aquellas alucinógenas como el LSD. Las mentes distorsionadas crearon un estilo fantasioso y onírico inundando de formas y colores las telas. Ese fue el nacimiento de la era de la psicodelia y el hippismo de los "libres" años 70's. Se desató una diversidad de formas y estilos. Década de la "Fiebre de Sábado por la Noche", la diversión, la música con ciertos toques electrónicos, las discoteques y las luces hiperkinéticas hicieron de la moda una fiesta. Producción multicolor estrafalaria de estilos y formas más complejas y despampanantes, en resumen una generación que sólo quería pasarla bien.

Entre 1969 y 1974, se conoció la época de oro en lo que se refiere a historietas y series televisivas de espionaje, así como de grandes personajes que hicieron historia por sus diversas aventuras. Ejemplo de ellos tenemos a los Ángeles de Charlie (que para este caso resulta ideal representante) o *Charlie's Angels*, las *Power*

girls que a mediados de los años 70, el poderoso dúo de productores Spelling-Goldberg, responsables de varios megahits televisivos, decidió agregar a la fórmula exitosa de la serie de policías y/o espías la novedad y el gancho extra de tres bonitas jóvenes. La audacia de las chicas, su belleza, su destreza física y una buena cuota de inteligencia hacían de este trío un arma explosiva contra los criminales, los que frecuentaban generalmente playas, cruceros y hoteles de lujo, donde las chicas, generalmente trabajando encubiertas, podían desplegar su mayor potencial. El éxito del film la convirtió en la serie más esperada de la temporada 76-77 de la televisión norteamericana, y una vez estrenada se posicionó rápidamente como la más vista. La suerte de los Ángeles ya estaba echada: el fin de una moda y el cambio de década complotaron contra ellas, pero quedó en la memoria colectiva como uno de los íconos ineludibles de la era disco.

En nuestra época no necesariamente se necesita haber vivido o mantener vigentes los idealismos que perseguían aquellos jóvenes, en su afán de romper los estatutos del sistema con el cual no empataban, para ahora poder interpretar a través de las representaciones visuales (que hoy día podemos llamar símbolos característicos de la época) el mensaje de amor y paz, la psicodélica y el movimiento con relación a la práctica social que algún momento tuvo una razón de ser. Gracias a la historia y a los mensajes visuales que aún recibimos, somos capaces de

revalorar y otorgarles nuevos sentidos representacionales a imágenes que en algún momento antecedente, otorgaron toda una significación; sin embargo, el tiempo y la modernidad se encargan de ocultar en un sentido aparente, los verdaderos porqué de cada hecho (refiriéndonos a la gráfica sobre la moda), que si nos ponemos a pensar sería casi un sacrilegio portar algo con lo que ni siquiera predico y que posiblemente, por penoso que suene, desconociera. Sin más, este acontecimiento sucede en la actualidad, la remasterización y reciclaje de elementos del pasado son parte del presente.

Hablar de los hechos del pasado y presente involucra hablar de postmodernismo que debe comprenderse como una dominante cultural con rasgos propios y relativos, donde el hombre dentro de una organización social ya constituida, aprende las pautas de comportamiento, valores y tradiciones del grupo social, marcado por un tránsito desconcertante, afectando sensiblemente a la sociedad, en el sentido de que recibe más información de la que puede asimilar, y en su afán por descalificar los valores clásicos, pese a su paradójica contradicción regresiva considerando a estos valores ya no válidos para solucionar problemas. Sin embargo, se da cuenta de que no puede deshacerse de las piezas montadas para crear un nuevo orden.

8.5 APLICACIÓN DE DONIS DONDIS:

En el marco teórico se mencionan los niveles en los que podría clasificar a "The spy" y "Flower Power Hippie" que son el Input visual, Representacional y la Infraestructura Abstracta, ya que por un lado se trata de algo que se puede reproducir masivamente (representaciones visuales) de nuestro entorno, como la fotografía, estampados en playeras etcétera y que pueden ser compuestas o creadas a partir de efectos intencionados.

8.5.1 INPUT VISUAL:

El objeto es igual a la imagen que representa. Símbolos que funcionan para la alfabetidad visual en la estructura del código de un lenguaje (visual en este caso).

Flower Power Hippie:

Flor: extraída de las rosetas en catedrales (vitrales) con símbolos victorianos y africanos denotando psicodelia y una burla a lo ya establecido por el sistema.

Líneas: a manera de vertientes unificadas, con respecto a un nuevo movimiento, líneas que se entremezclan y producen la sensación de encaminar hacia un rumbo.

Texto: desde una perspectiva muy particular instala en el concepto de la prenda, *Keep on Moving* , mantén el movimiento.

The spy:

Mujer con pistola: silueta que pretende retomar íconos de películas. A un nivel simbólico alude al éxito de las series policíacas o de espías que tanto éxito alcanzaron en los años 70's.

Sol rojo: denota alerta, la acción de mantenerte en el centro de una realidad metafórica.

8.5.2 REPRESENTACIONAL:

Objetos que reconocemos del entorno y de los que es posible reproducir a través del dibujo, la fotografía o el cine.

Flower Power Hippie:

Los elementos compositivos básicamente no denotan una realidad absoluta en cada elemento, sino mas bien una realidad abstracta, respecto a intereses subjetivos de la época.

The spy:

Mujer: Reproducida de la realidad a través del dibujo con trazos básicos (silueteo).

Sol: Círculo o forma básica con la que denotamos por unanimidad gestual a este ícono.

8.5.3 ESTRUCTURA ABSTRACTA:

Todo lo que vemos o diseñamos está compuesto de elementos visuales básicos, expuestos de manera integrante con respecto a su naturaleza real o abstracta; esto es la esquematización de objetos, con sus rasgos mínimos.

Flower Power Hippie:

Flor: compuesta de elementos compositivos básicamente con formas geométricas y orgánicas formando un solo elemento circular coprotagonista con radiación centrífuga, estos elementos van desde círculos, gotas y líneas compuestas en una organización jerárquica unitaria.

Texto: elemento yuxtapuesto sobre los demás objetos. Tipografía, que emplea una frase aludiendo al contexto visual *Keep on Moving*. Con una fuente tipográfica básica sin mayor complejidad en cuanto a elección de la misma.

Línea: con variación de color, grosor y dirección, este juego visual se encuentra ubicado en la parte lateral de ambas mangas, es decir enmarca, por así decirlo, el hecho visual que persigue el diseño de la prenda.

The spy:

Mujer: representación subjetiva de la silueta de una mujer a través de trazos mínimos, y grosor de línea así como plastas de color a manera de darle volumen y luz. Dibujo básico que nos permite interpretar lo representado.

Sol: abstracción de la forma más básica del astro mayor, el círculo, planteado a manera de fondo, y como envolvente de la figura protagonista.

8.6 HERRAMIENTAS COMPOSITIVAS

La yuxtaposición, espontaneidad, actividad, representación, textura y color son uno de los elementos más fuertes que se pueden percibir en la composición, cada uno juega un papel muy importante y hace posible ver y entender el mensaje que se quiere dar. Recursos que toda esta estructura plasma en imagen. A continuación se desarrollará cada uno de estos elementos compositivos que influyen en la apreciación e interpretación del mensaje como tal.

8.6.1 YUXTAPOSICIÓN:

Verbo transitivo y pronominal, empleado ante el hecho de poner una cosa junto a otro o inmediata a ella.

Flower Power Hippie: Composición visual donde no existe al parecer cierto orden visual jerárquico, este solo dado y tal vez, por las diferentes escalas entre cada imagen, colocadas una encima de otra, buscando una salida del contexto planteado, esto gracias a las diferentes tensiones dinámicas de cada objeto, otorgando el hecho de una dimensión ilusoria. La razón de que exista una frase o texto (*keep on Moving*) colocado encima de la composición, no es una simple coincidencia obra del azar, propende y logra captar el protagonismo trasgresor de la causa en cuanto a movimiento contracultural respecta, donde los valores de este movimiento social son el amor la libertad, la naturaleza y el espíritu. Transmitiendo así mismo el exceso de autolibertad provocado, en parte, por el uso de sustancias alucinógenas.

The spy: Recordar películas de espionaje en muchas ocasiones es hablar del agente secreto 007: James Bond, y como olvidar aquella típica entrada característica, de un fusil a manera de paneo apuntado directamente al protagonista, enmarcándolo dentro del contexto de peligro, quien reacciona en contra-ataque disparando justamente hacia la mirilla y por tanto a

la pantalla del espectador, la cual inmediatamente se cubre de un transparencia roja emulando la sangre del agresor, siendo que el héroe de la serie permanece de pie e ileso ante el acto. Es así pues que la playera *The spy* mantiene rasgos distintivos de aquellas películas de antaño, a diferencia que aquí la mirilla se coloca ya no como marco envolvente, sino que pasa a ser el elemento secundario al que se le antepone ya no a la figura masculina de espionaje, sino que interviene la mezcla paródica de una de las integrantes (al parecer) de los Ángeles de Charlie o de cualquier otra *feme fatale* estereotipo de estas series. Esta yuxtaposición posiblemente aluda al hecho de sopesar a la mujer con el hombre en un mismo nivel social.

8.6.2 ESPONTANEIDAD:

Adj., voluntario y de propio movimiento. La espontaneidad también puede ser intencional en una composición.

Flower Power Hippie: Irregularidad visual planeada, apoyado del contexto social psicodélico en contra de las bases estructurales del sistema con el cual la contracultura hippie no empataba. Orden dentro del caos, es la predominante intención del cambio y la esperanza de lo ideales perseguidos. Los elementos proyectan la causalidad irregular de los sucesos acontecidos, puesto que la sociedad comenzaba a formar

nuevos valores, y juicios reveladores del ideal común en la sociedad.

The spy: Otorgados por el contraste en cuanto a plastas de color, su espontaneidad monocromática resulta avasalladora. Independientemente de que se trate de una silueta femenina, muestra fuerza y carácter, que sin los valores cromáticos posiblemente no lograría la composición.

8.6.3 ACTIVIDAD:

Se dice del verbo o de las formas verbales que expresan la realización, por el sujeto, de la acción que el verbo representa.

Flower Power Hippie: De lo que podemos resaltar en cuanto actividad a manera de anclaje verbal, tenemos al elemento textual de la frase acuñada *keep on moving*. Connota la transición social aún latente durante la década de los 60's, el movimiento espiritual y de liberación, eran dominantes unánimes entre la contracultura. Además de éste componente gráfico, tenemos al conjunto visual soporte que apoya la ya mencionada actividad antirrepresora.

The spy: Mujer en posición de ataque, diestra ante las circunstancias de peligro. Escena que proyecta el clímax de toda película de acción de corte policiaco o

de espionaje, donde la heroína (en este caso mujer), resulta ser el punto focal de desarrollo de la trama. Es obvio que nosotros podemos connotar parte del suceso representado en la escena, lo que nos lleva a determinar el grado de acción que ancla la representación gráfica.

8.6.4 REPRESENTACIÓN:

Acción y efecto de representar o representarse. Figura o idea que sustituye a la realidad.

Flower Power Hippie: Las formas psicotomiméticas aluden al hecho del predominio de sustancias alucinógenas, fármacos que reemplazan la realidad con elementos de la ilusión. Con frecuencia se podía ver a un hippie analizando detenidamente las hojas de un árbol o acariciando un frutal. Es así que, la flor se convirtió en su símbolo recibiendo esta contracultura el calificativo de: "los hijos de las flores". Estos hechos plasman en su causa todos sus sentimientos apolíticos con ideas progresistas y transformadoras.

The spy: Mujeres al relevo de los hombres en cintas cinematográficas, donde la belleza, audacia y un buen físico marcan el estereotipo femenino del espionaje. La mujer, en el cine y la violencia, son participes en filmes que representan los cambios de la sociedad, donde las mujeres tienden a acudir en mayor medida a

clases de auto-defensa o comprarse armas de fuego y prefieren que se las vea más como agresoras que como víctimas. Sin embargo mientras que para algunas mujeres viene a reforzar la imagen de la feminidad, mostrando que también tienen agallas para dejar atrás la cara más vulnerable que hasta ahora ha prevalecido en los productos de masas, para otras supone un paso atrás. Feministas de la cultura popular divergen a la hora de interpretar esta violencia en la pantalla.

8.6.5 TEXTURA:

Óptica o táctil carácter superficial de los materiales visuales.

Flower Power Hippie: Básicamente apreciamos una textura visual orgánica, compuesta del conjunto de elementos entre círculos, líneas de diferente grosor, tipografía y zonas lisas marcando el realce de dichos componentes visuales.

The spy: Sensación de un elemento liso y plástico. De composición simple y no menos significativa en cuanto a valores proyectuales. La composición básicamente se compone de plastas de color y no contiene mayor complejidad en cuanto a textura visual se refiere. Sin embargo cabe mencionar que las mismas plastas de color en la silueta de la mujer (con diferentes grosores de línea y color, blanco y rojo) forman la apariencia de

cabello, traje en piel o de algún material sintético ajustado al cuerpo, botas y de unas manos sosteniendo un arma, resuelto en alto contraste, buena aplicación de los recursos en esta abstracción visual.

8.6.6 COLOR:

El lenguaje de los colores, significa que éstos no sólo se supeditan a representar la realidad en imagen, sino que también pueden hablar. Cada color es un signo que posee su propio significado.

El color psicológico: Son las diferentes impresiones que emanan del ambiente creado por el color, que pueden ser de calma, de recogimiento, de plenitud, de alegría, opresión, violencia... La psicología de los colores y su efecto sobre los individuos, según nuestros objetos de estudio, aplican así:

Flower Power Hippie:

El marrón: es un color masculino, severo, confortable. Es evocador del ambiente otoñal y da la impresión de gravedad y equilibrio. Es el color realista, tal vez porque es el color de la tierra que pisamos.

El amarillo: es el color más luminoso, más cálido, ardiente y expansivo. Es el color del sol, de la luz y del oro, y como tal es violento, intenso y agudo.

Suelen interpretarse como animados, joviales, excitantes, afectivos e impulsivos. Está también relacionado con la naturaleza.

El blanco: como el negro, se hallan en los extremos de la gama de los grises. Tienen un valor límite, frecuentemente extremos de brillo y de saturación, y también un valor neutro (ausencia de color). También es un valor latente capaz de potenciar los otros colores vecinos. El blanco puede expresar paz, soleado, feliz, activo, puro e inocente; crea una impresión luminosa de vacío positivo y de infinito. El blanco es el fondo universal de la comunicación gráfica.

El azul: es el símbolo de la profundidad. Inmaterial y frío, suscita una predisposición favorable. La sensación de placidez que provoca el azul es distinta de la calma o reposo terrestres, propios del verde. Es un color reservado y entra dentro de los colores fríos. Expresa armonía, amistad, fidelidad, serenidad, sosiego... y posee la virtud de crear la ilusión óptica de retroceder. Este color se asocia con el cielo, el mar y el aire. El azul claro puede sugerir optimismo. Cuanto más se clarifica más pierde atracción y se vuelve indiferente y vacío. Cuanto más se oscurece más atrae hacia el infinito.

El rojo: se puede relacionar con la guerra, la sangre, la pasión, el amor, el peligro, la fuerza, la energía...

El valor del contraste es mínimo, se conserva una paleta de color muy similar, blanco, azul cielo claro, amarillo dorado y rojo, colores cálidos, orgánicos, de la tierra que seguramente aluden al hecho de una causa fundada en valores de amor a la libertad, a la naturaleza y al espíritu.

The spy:

El vigorosa contraste de los colores rojo y negro provoca reacciones fuertes.

El negro: es el símbolo del silencio, del misterio y, en ocasiones, puede significar impuro y maligno.

El rojo: significa la vitalidad, es el color de la sangre, de la pasión, de la fuerza bruta y del fuego. Color fundamental, ligado al principio de la vida, expresa la sensualidad, la virilidad, la energía; es exultante y agresivo. El rojo es el símbolo de la pasión ardiente y desbordada, de la sexualidad y el erotismo. En general los rojos suelen ser percibidos como osados, sociables, excitantes, potentes y protectores. Este color puede significar cólera y agresividad. Estamos hablando de un color cálido,

asociado con el sol, el calor, de tal manera que es posible sentirse más acalorado en un ambiente pintado de rojo, aunque objetivamente la temperatura no haya variado.

8.7 APLICACIÓN DE CÉSAR GONZÁLEZ OCHOA:

Retomando la postura de González Ochoa, respecto a la relación entre la representación y lo representado, estos objetos toman un sentido y un valor determinado, según nuestros propios saberes o experiencias visuales. Las imágenes son símbolos que pueden actuar como representantes de las cosas del mundo y éstas a su vez son portadoras de informaciones. Sin embargo en el contexto de las estéticas, hablando de subculturas y sus representaciones visuales en el vestir, son portadoras de sensaciones específicas de quienes las contemplan y usan. Por ello tomaremos los tres grandes modos de percepción de Aumont, que nos servirán para poder analizar nuestros objetos de estudio: (en GONZÁLES, 2000, *passim*):

Simbólico: Como los elementos que permiten el acceso a lo sagrado (función primera, históricamente hablando). Función desplazada en el transcurso de la historia por las imágenes massmediáticas. Signos (o símbolos) que venden virtudes o efectos.

Epistémico: Imágenes que dan informaciones acerca del mundo, portadoras de conocimiento. Valor informativo que a través de la historia ha cambiado.

Estético: Imágenes que proporcionan sensaciones a quienes las contemplan, (Jacques, citado en Gozález, 2001).

Estos modos de relación con lo real, con los modos de funcionar; la imagen esta en contacto con cierto número de convenciones, que son sociales; por tanto, a través de todos los modos de funcionamiento están presentes en ellas esencialmente el valor simbólico.

8.7.1 SIMBÓLICO:

Para nuestro caso de análisis, un consumo comercial simbólico-visual, el cual parte de una lógica de conductas seleccionadas. Conductas que llevan a la misma transformación de la ideología.

Flower Power Hippie: Las representaciones hippies contienen un valor secular dedicado a la política radical, al anarquismo, a la libertad sexual, a la pertenencia étnica, y a un deslumbrante arsenal de visiones de profetas y de seres extravagantes. Visión que aquella época necesitaba expresar la sociedad sometida, ante regímenes ya no tolerados por los

mismos jóvenes (y por otras tantas agrupaciones), ante el hecho de una represión. Representaban mucho más que una cultura alternativa, eran la parte implicada de la vida comunal.

The spy: Consecuencia directa del cine y de la influencia de los medios televisivos, la idea, infinitamente explotada en la literatura del séptimo arte en la década de los setentas, fue el hecho de mantener en boga las temáticas policiacas o detectivescas, con tintes novedosos y atractivos. La abstracción representativa en este caso se dio al introducir mujeres espías como producto rentable ante el hecho de la reciente liberación femenil que los directores aprovecharon a su máximo. Suceso que en la época causó revuelo y por tanto la atención del público que las apreció como íconos ineludibles y representativos dentro de la moda de las plataformas, los pantalones acampanados y las noches disco.

8.7.2 EPISTÉMICO:

Imágenes proporcionan sensaciones a quienes las contemplan. Las imágenes como producto unificador y simplificador de las conciencias, ofrece la posibilidad de crear una cosmovisión en la que los acontecimientos se perciben desde las coordenadas ideológicas del sistema (massmedia). Estos efectos crean en el individuo, proclamar como principios supremos y divinos sus propios principios políticos,

económicos y culturales, creencias o lenguajes, impuestos obviamente, por los medios masivos de comunicación, construyendo e incapacitando su facultad de elección, ante tales informaciones preconcebidas portadoras de conocimiento visual.

Flower Power Hippie: a nivel simbólico se extrajo una moda que más que una manera de vestir era todo un conjunto visual que aludía a un movimiento social; el movimiento *Hippie*, representaba la ideología ilusoria, donde tendían a tener un optimismo ingenuo sobre la naturaleza humana. Estos estampados florales que querían expresar la liberalización de las costumbres y la ausencia de normas, fue la imposición de la libertad en la juventud universitaria occidental. Este interés por los elementos de otras culturas o etnias buscaba nuevos ideales que la cultura occidental no podía ofrecerles, manifestaciones basadas fundamentalmente en contra de la Guerra de Vietnam. Por ello el hecho de denominar esta ideología ilusoria como la "Revolución de la Flores".

The spy: como ya se mencionaba en el contexto histórico-social de la década de los 70's, respecto a los antecedentes gráficos representados en la playera "The spy", en el modo de funcionar epistémico, alude al éxito de las series policíacas o de espías que en estos años tanto éxito alcanzaron. El estereotipo de mujer representada en la prenda

corresponde al ideal *feme fatale* de los Ángeles de Charlie. La imagen provoca la sensación de audacia en la belleza femenina, destreza física y una imposición ante el peligro inminente dado por el color de fondo emulando un estado de alerta vital, sin embargo propende proyecta seguridad, inteligencia y una certeza ante cualquier acto delictivo que involucre la vida misma. Visto obviamente como la interpretación epistémica de los elementos que corresponde sin más a una cuestión situacional a manera de comic. Siendo selectiva en la realidad metafórica en cualquier escena de la representación de los signos y símbolos que nosotros conocemos a través del cine.

8.7.3 ESTÉTICO:

Estética de planteamiento persuasivo con recurrencia a elementos inconscientes contenidos en la cosmovisión cultural colectiva. Objetivo que en la construcción de representaciones de identidad en el contexto de globalización massmediático actual, conlleva a un proceso de interacción y consumo simbólico comercial. Esto es que la estética de las personas está influenciada por el cine, el teatro, la música, las revistas, la televisión, la radio, la moda...

Flower Power Hippie: el interés por elementos étnicos dentro de la estética hippie toman fuerza a través de la vestimenta oriental, india principalmente, tratando

de buscar nuevos ideales diferentes a los que la cultura occidental podía ofrecerles.

The spy: Estética basada del cine y el cómic, con elementos tomados de personajes de ficción introyectados a través de estos medios. Dichos estereotipos clásicos del cine como la mujer plasmada en la prenda, son productos visuales de cintas como los Ángeles de Charlie o James Bond, el agente 007. En el caso de esta prenda no tiene mayor pretensión que retomar uno de los episodios más importantes del cine de corte policiaco y explotar el furor que causó en su tiempo.

8.8 CONCLUSIÓN:

En conclusión ¿porqué vemos lo que vemos e inferimos un concepto en común, según los tres niveles distintivos?, se contesta tras conocer el funcionamiento de las herramientas teóricas. Las influencias que provocan en nuestra visión, asimiladas no de manera aislada sino en conjunto, son cualidades automáticas que nuestro ojo es capaz de inferir de momento. A pesar de parecer una cuestión sencilla, pero con complicaciones, demuestra la influencia de los signos en nuestra experiencia visual. Por otro lado nuestro nivel cultural en la connotación de imágenes queda determinado por nuestra experiencia visual cotidiana, esto gracias a los medios masivos que nos proporcionan imágenes de la vida, a medida que aprendemos efectivamente de ellos.

Acción estacionada en nuestra actual cultura visual. La constante información abrumadora, bombardea día con día a los espectadores, claro que no todos los mensajes son inferidos, sin embargo, y al parecer con el paso del tiempo, tergiversamos hechos, situaciones o elementos distintivos de determinan una época, de aquí posiblemente puede partir el hecho subjetivo creador, base de la actual remasterización masiva de conceptos o elementos visuales, de lo que hoy podríamos llamar a manera de sinónimo, consumo-massmediático-simbólico.