

CAPÍTULO I. CULTURA POP

1.1 Definición de la Cultura Pop

Para la realización de esta tesis utilizaremos una definición basada en lo que varios autores llaman cultura popular. Con esto planeamos llegar a un concepto bastante acertado del cómo es considerada la Cultura Pop en nuestros días. Primeramente tenemos a John Storey, que la considera como la cultura que no fue incluida dentro de la definición de “alta cultura” (de la élite), y es considerada como “baja cultura” (de la población en general).¹ Como complemento de esta definición incluyo: “alta cultura: las formas de arte de la élite vistas como proveedoras de lo mejor que ha sido escrito, hablado, o interpretado hasta nuestros días”². Esta idea, nos deja en claro que el concepto proviene de un contexto elitista o de clases, y que aunque actualmente no sea visto tan radicalmente como tal, surgió por el catalogar y hacer evidente el origen de una cultura perteneciente a un grupo social en particular. Otro autor nos menciona una idea sumamente parecida “la llamada Cultura Pop, cultura popular o cultura de masas, es una denominación de la expresión popular, de las clases no educadas o conocidas como baja cultura.”³

Dentro de un análisis en la búsqueda del cómo se maneja esta distinción encontramos: “En suma, entonces, la “Turn to Gramsci” ha sido influyente en ambas discutiendo la hipótesis que las formas culturales pueden ser asignadas a la

---

¹ Storey, John (1998) *An Introduction to Cultural Theory and Popular Culture*. Atenas: The University of Georgia Press. p.p. 15-16

² Turner, Graeme (1990) *British Cultural Studies: An introduction*. Boston: Unwin Hyman inc. p. 1

³ Dong Yeon, Lee (2002) *Research on the Mass Culture and Culture Criticism*. Seoul: Culture & Science Co. p. 85

pertenencia de una clase inherente y compitiendo en una simple (lucha) ‘burguesía contra clase trabajadora’ concepción de la organización de la relación cultural e ideológica.”⁴ Después de escuchar esta idea, podemos observar la forma en que el concepto es manejado, de este modo se argumentaría que, es indispensable el mencionar el origen sociocultural de los seguidores de estos movimientos, esto con el objetivo de catalogarlos dentro de una u otra corriente.

Por este tipo de idea, es que se dificulta el poder encontrar un pensamiento absoluto por parte de todos los investigadores de este fenómeno. El concepto de que la “alta cultura” y la “baja cultura” o Cultura Pop, es totalmente una contraparte de la otra y viceversa, ha generado que se creen incluso ideas erróneas y nada parciales de lo que representan:

Cualquiera que diga ‘cultura popular’ no necesita decir: ‘cómo opuesta a la cultura no popular, cultura de élite, o cultura folklórica, cultura tradicional, o cultura aristocrática, o cualquier otra cosa’. Con un poco menos que esto parece mas lleno de lo que realmente es. Pero a menos que sepamos con lo que ha sido contrastada, no nos damos una idea de todo el campo que es la cultura popular por definición, solamente una parte (...) necesitas conocer lo que es trabajar con ella antes de saber que es lo que está haciendo.⁵

Dentro de las definiciones que estamos encontrando respecto a la Cultura Pop, debemos presentar una idea que nos ha hecho reflexionar, y sobre todo comenzar a discernir lo que en la actualidad es concebido como Cultura Pop, ésta ha sido dada por Peter Narváez, quien nos menciona que se ha conceptualizado en casos de estudio, tratos históricos y análisis teóricos a la cultura popular como el origen de formas simbólicas, que son esparcidas por los medios de información para que

---

⁴ Hall, S., *Popular Culture, Politics and History*. en: *Popular Culture Bulletin* (1985) no.3. p. 2

⁵ *Ibid*, p. 3

puedan alcanzar a muchos tipos de audiencias, no siendo exclusiva de un medio o estatus en particular.⁶ Después de observar como se maneja el concepto, podemos ver que existen formas en las que la cultura popular, está directamente relacionada con la forma de comunicarse en el mundo, y que esta atracción está creando una similitud o una nueva característica dentro de la propia cultura. Es decir, que está siendo atraída por los medios de información: “cultura popular se refiere, en una interpretación estricta a eventos culturales que han sido transmitidos por los medios tecnológicos de comunicación en contextos sociales masivos.”⁷ y por los cuales se da por sentado que esta cultura posee una mayoría. Esta gran cantidad de personas que se sienten identificadas por esta cultura, es lo que ha generado ese acercamiento entre los medios de comunicación y los eventos o iconos que existen dentro de ella.

(la) cultura popular está irresolublemente atada a las prácticas sociales, y en particular a esas prácticas a las que los grupos sociales responden a ciertas condiciones de vida material (...) Uno de los problemas persistentes en el análisis de la cultura popular ha sido su definición como “cultura de masas”, un concepto que los críticos han elaborado desde el siglo diecinueve.⁸

Con esta última definición, podemos constatar de una forma más palpable el cambio que la terminología, y que en especial la propia Cultura Pop, ha sufrido con el paso de los años, esto ha ocurrido de manera especial con el avance de la tecnología, y de la cada vez más escasa distancia gracias a los medios de comunicación e información. Esto nos lleva, a que para tener una mejor comprensión de nuestro

---

⁶ Narváez, Peter y Lava, Martín (1986) *Media Sense: The Folklore-Popular Culture Continuum*. Bowling Green: Bowling Green State University Popular Press. p. 9

⁷ Lee, Dong Yeon (2002) Op. Cit., p. 87

⁸ Narváez, Peter y Lava, Martín (1986) Op. Cit., p. 9

tema, debemos avanzar nuestra investigación hacia otro concepto, “cultura de masas”. Para entenderlo de una manera más concreta: “Cultura de masas (del latín “massa” - grumo, pieza; y “cultura” – labranza, cultivo, crianza): una variación de cultura en una sociedad capitalista (en occidente, sinónimo con popular o Cultura Pop, la industria del entretenimiento , consumismo, cultura comercial, etc.)”⁹

La definición anterior nos muestra que la Cultura Pop, la cultura popular, y la cultura de masas, son consideradas cómo una sola debido a su característica del ser, del propio existir y del provenir de las mayorías, como se mencionó anteriormente. Otra definición que nos aclarará un poco más el punto menciona: “(cultura de masas) será definida como la intensificada y comercializada forma cultural expresiva, creada y diseminada a través de la sociedad por los medios de comunicación.”¹⁰ Dentro de esta definición podemos observar una pequeña variación, ya que el hecho de que la creen los medios de información, cambia de una forma drástica el origen de esta cultura; de esta forma podemos pensar que uno de los principales problemas para que se confundan tanto estos conceptos, es el hecho que antiguamente los medios de información, no pensaban el crear este tipo de cultura y llevarla a estos alcances. Así que viéndola de una forma, continúa con los valores de Cultura Pop, solo que ahora se crean a mayor escala por el peso de la comercialización, y en algunas ocasiones son creadas por los valores antiguos de dar significado y valores a su sociedad.

---

⁹ Zassoursky, Yassen, *Mass Culture as Market Culture*, en: Siefert, Marsha (1991) *Mass Culture and Perestroika in the Soviet Union*. New York: Oxford University Press. p. 13

¹⁰ Jowett, Garth, *Introduction to the Transaction Edition*, en: Jacobs, Norman (1992) *Mass Media in Modern Society*. New Brunswick: Transaction Publishers. P. 6

Además de lo anterior, debemos observar otros factores que hicieron este crecimiento tan impresionante de la ahora “cultura de masas”. Al respecto de este tema Paul Lazarsfeld dice que, de acuerdo y totalmente proporcional al crecimiento poblacional, al enriquecimiento de la vida urbana, al actual sistema productivo, y a la cambiante estructura política, se han generado diferentes formas de vida sumamente contrastantes a las que antiguamente habían sido concebidas. Y que en el caso especial de los Estados Unidos, además de lo ya mencionado, existe el factor del “standard of living”, y el gran desarrollo que se ha hecho en el campo de la industria del entretenimiento, que ha llegado a influir de manera sumamente importante y ha alterado a los demás factores.¹¹

Con todo y el crecimiento de la cultura de masas, como su nombre lo indica, son estas quienes llevan el poder de asimilación, o de aversión, dependiendo en gran parte de su escolaridad, gustos de la sociedad, o sus valores. Lo que hace que la sociedad en general sea un factor de influencia, aunque no necesariamente determinante para este tipo de elección, ya que cómo lo menciona Michèle Martín, la representación del mundo es cambiada por los medios de información y de entretenimiento, para crear una representación propia. El público, no necesariamente sería pasivo y absorbente de todo lo que se le muestra; sino que acepta lo que cree

---

¹¹ Lazarsfeld, Paul, *Mass Culture Today*. en: Jacobs, Norman (1992) *Mass Media in Modern Society*. New Brunswick: Transaction Publishers. p.p. 26-27

aceptable de acuerdo a varios factores como la clase social, y es por esto que quienes aceptan lo producido por los medios son conocidos como cultura de masas.¹²

Aún dentro de la cultura de masas, que sería considerada como un aspecto moderno de la Cultura Pop, existen tres niveles para poder catalogarla, cabe mencionar que la propia traducción coloquial nos da una idea clara de lo que Edward Shils menciona: “highbrow” (erudito), “middlebrow” (de cultura común) y “lowbrow” (vulgar), las traducciones literales que se encuentran entre paréntesis nos dan una idea clara de a lo que estos conceptos se refieren. De cualquier manera los mencionaremos conforme a Paul Lazarsfeld, quien también maneja de esta forma su teoría al respecto de productos culturales. Cuando se habla de “highbrow”, se piensa en obras artísticas de gran valor, y en los “avant-gardistas” cuyos trabajos se han ganado respeto por la seriedad de sus obras a pesar de ser y tener una gran parte de populares. El “middlebrow”, se refiere a todas aquellas películas, revistas familiares o programas de calidad no tan mala de televisión. Y dentro del “lowbrow”, es donde dice que podemos encontrar a los comics, historias detectivescas, y a lo que sea considerado “vaudeville”.¹³

Cómo se puede observar, estas divisiones nos hablan de grados en los que se ha dividido el arte, o más bien la interpretación por parte de las investigaciones sobre “cultura de masas”, esta terminología se ocupa para buscar una estratificación de audiencias. Los productos realizados hacia la cultura de masas y sus integrantes, se

---

¹² Martín, Michèle (1991) *Communication et Médias de Masse*. Québec: Presses Universitaires du Québec, p.p. 15-16

¹³ Lazarsfeld, Paul (1992) Op. Cit., p. 27

clasifican según Nathan Glazer en cuatro formas. Los que son considerados trabajos serios seriamente realizados. Trabajos serios desnaturalizados por la actitud del consumidor que busca por ejemplo, la reproducción de una gran pintura en un semanario de pintura, o que escucha un aria de Mozart precedida y seguida de algún éxito popular, creada en un “set” de televisión. También encontramos trabajos mediocres de humor serio, como por ejemplo una mujer que escucha un programa en la radio, para entender mejor sus problemas familiares, o el subscriptor de algún club del libro del mes, quien honestamente quiere superarse. Finalmente, encontramos los trabajos malos, creados y consumidos con la finalidad de llenar el tiempo libre, esta la considera en demasía el principal enemigo de la gente.¹⁴ Este tipo de clasificaciones, nos ayuda a entender cómo a pesar de su cambio por el tiempo, la cultura popular sigue siendo un tipo de discriminación, no solo a quienes la ejercen o gustan de ella, sino también a quienes simplemente no desean estar en la considerada élite pero que sí poseen buen gusto.

Después de contemplar estas formas de categorizar los “productos” de la cultura de masas, podemos ver que esos niveles contrastan con la idea de Cultura Pop, pero dan una puerta abierta al hecho de que los medios masivos de información, pueden ser utilizados no solo para difundir una “baja cultura”, sino para expandir todo tipo de cultura o pensamiento.

---

¹⁴ Lazarsfeld, Paul (1992) Op. Cit., p. 29

1.2 Características de la Cultura Pop

Para conocer las características de la Cultura Pop, es necesario entender su naturaleza. Comprendiendo el cómo funciona, y más que nada el origen de ésta, podemos entender de manera más clara su muy particular forma de co-existencia con la alta cultura. Para Thomas Moore, la cultura popular muestra “seis características primarias”. La primera se refiere a la existencia de un atractivo para las masas, lo que hace que sea popular y refleje un atractivo en la población de gustos “no tan desarrollados”, es decir que no aprecian la alta cultura. Para la segunda, la cultura popular es exhibida y transportada en una gran variedad de formas: televisión, moda, películas, radio, video juegos, etc. Esto lo hace atractivo por el hecho de ser popular, y por ser fácil de encontrar y diferenciar. Una tercera nos dice, que provee de entretenimiento y que esto enriquece la diversión a corto plazo, por tanto lo vuelve atractivo y aceptado. En la cuarta nos menciona que por su propia naturaleza, la cultura popular es sumamente inestable, y que posee una calidad efímera, comparada con lo que llama alta cultura. La quinta nos muestra las interconexiones que son una característica de la cultura popular, por ejemplo considerando que una película popular genera un “soundtrack”, posters, figuras de acción, modas, y mucho más material comercial con el fin de apoyar estos últimos con la posible realización incluso de una secuela. Es decir, que la Cultura Pop abarca toda forma de información y comunicación. Dentro de la sexta encontramos una característica que es la expansión, el hecho de que la cultura popular busca expandir su influencia y

crecer dentro de los rincones de la cultura tanto como sea posible. El autor prefirió usar la palabra rapaz para describir esta característica.¹⁵

Otra característica a mencionar, es el reflejo de una libertad contra los antiguos valores sociales. Esta es propia de la Cultura Pop, ya que dado su origen de rebelión contra la forma de vida, llevó a que fuera incluso su bandera de libertad y progreso. “La involuntaria grosería y vulgaridad aparentemente celebradas por estos “mascadores de chicle”, quienes parecen encontrar en su sociedad solo la superficialidad del arraigo del comprador, y la capacidad fanática de leer comics, parecen ofensivamente habituados a los valores morales fuertemente arraigados por el establecimiento intelectual liberal.”¹⁶

Una característica muy en específico, fue la tolerancia a toda forma de expresión o de vida. También derivada de su origen, la Cultura Pop nos muestra una aceptación a la multiculturalidad sin fijar como blanco a los grupos que habían sido rechazados por la sociedad. “El hedonismo de finales de la década de 1950, tomó raíces y los nuevos artistas parecían ofrecer precisamente el arte “gay”, imprudente, centrado en el placer que dictaba el carácter de la época. Pero los artistas modernos que no poseían ningún talento estaban todavía escondidos en el suelo, y los jóvenes leones del pop no encontraron ninguna competencia.”¹⁷ También debemos tomar en cuenta, que las contraculturas juegan un papel importante dentro de lo que hoy día conocemos como Cultura Pop. “Este cambio recibe varios nombres, siempre con la

---

¹⁵ Moore, T. M. (2003) *Redeeming Pop Culture: A kingdom Approach*. Phillipsburg: Presbyterian & Reformed, p. 95

¹⁶ Livingstone, Marco (2000) *Pop art: A Continuing History*. Great Britain: Thames & Hudson, p. 20

¹⁷ Heimer, Kay & Marco Livingstone (2003) *Hockney's People*. London: Bulfinch, p. 140

jerarquía de subcultura: underground (subterránea, clandestina), hippies, y hasta llega a atravesar una fase de “Flower power”. No importa su nombre, se trata, eso sí, de una nueva manera de mirar el mundo, de insertarse en él o de negarlo.”¹⁸ Estas contraculturas de acuerdo a Dick Hebdige son: hipismo, punks, rappers, grunge, fetichismo, entre otras.¹⁹ Estos movimientos son tomados como una característica, ya que reflejan los valores e ideas de la cultura popular, aunque sean de diferentes formas. La integración, no solo la aceptación, por parte de la Cultura Pop, es una de sus más grandes cualidades. La retroalimentación ha llevado a la Cultura Pop a trascender como cultura, y más que nada, como pensamiento o ideología. El mantener viva la flama de una libertad a la que tenemos derecho natural, es algo de lo que ha encaminado a esta cultura. “No hay que decir que un sabor satírico, nunca entra dentro de ningún trabajo, tampoco que el pop promueve una forma extrema de amoralidad, fuera de una inhabilidad constitucional para siempre declarar un punto de vista.”²⁰

La incorporación de valores dentro de la Cultura Pop, ha sido siempre un tema de polémica por parte de quienes la critican. Esto claro ya que se menciona que no posee valores característicos, sino que los cambia según le parezca. “En 1957, Norman Mailer publica *The White Negro*, un ensayo agresivamente esclarecedor acerca de la influencia que los negros estaban teniendo no sólo sobre los escritores de

---

¹⁸ Gala, Antonio (1991) *Imágenes y recuerdos, 1959-1970*. España: EGEDSA, p. 238

¹⁹ Hebdige, Dick (1979) *Subculture: The Meaning of Style*. London: Routledge, p. 26

²⁰ Livingstone, Marco (2000) Op. Cit., p. 23

la *Beat generation* (Kerouac, Ginsberg et al), sino también sobre el modo de hablar y hasta la gestualidad de los blancos.”²¹

La modernidad, pero sobre todo la innovación dentro del arte-pop, hizo que pusiera una huella imborrable dentro del terreno de lo artístico “Pero la incursión en el terreno del “no arte”, verdadera extrapolación el haber artístico es, justamente, lo que a veces practican los adeptos del pop-art, dando como popular lo que, sin ningún contacto con la tradición artesana, posee sin embargo popularidad en nuestro tiempo.”²² Esta apertura, y el arte en sí, fue uno de los detonantes y sobre todo, es una de las pruebas de que, una de las características principales de la Cultura Pop es el poder asimilarse alrededor el mundo. El ser parte de este movimiento, no se refiere explícitamente a vivir físicamente de una forma en particular, sino del continuar enriqueciéndose con su filosofía.

Para Marco Livingstone, durante la Posguerra los artistas pop tuvieron un papel central en la explosión consumista, y en la forma en que penetraron los medios masivos de información en la sociedad. Gracias a esto, los cambios económicos y culturales fueron fácilmente aceptados en Estados Unidos, esto incluyendo a artistas europeos que fueron catalogados en algún tema en particular, y que aparentemente no tendrían fuerza en la comercialización de sus obras. Como un ejemplo de esta situación, sitúa a Fahlström, autor que dividió su tiempo entre New York y Suecia

---

²¹ Gala, Antonio (1991) Op. Cit., p. 238

²² Cirlot, Juan-Eduardo (1965) *Nuevas Tendencias Pictóricas (1955-1965)*. Barcelona: Editorial Seix Barral, S.A., p. 86

gracias a la aceptación de su trabajo.²³ Otro ejemplo de este tipo de comportamiento también lo es Hockney, que con su carisma y personalidad, logró trascender como uno de los iconos del arte pop. En sus obras él siempre buscó reflejarse a sí mismo, pero sobre todo dar a conocer los valores que el tenía con respecto a la sociedad. De acuerdo a Kay Heimer, Hockney tenía un gran interés en el frágil desarrollo errático, y era considerado como “wunderkind” dentro del arte británico. La forma en que el artista vivía, lo hizo volverse famoso, su cabello decolorado, sus lentes redondos y su chamarra dorada, crearon una personalidad que se volvió atractiva incluso para la gente que no se interesaba por la pintura. En este sentido en el desarrollo de la cultura británica, se vio simbolizado este desarrollo por la repentina y enorme fama de “The Beatles”, que cautivaron al mundo entero.²⁴ Para Lay Heimer, la muy particular forma de ver el mundo de Hockney, reflejaba en mucho la unidad y la asimilación de personas o situaciones por extrañas que parecieran. Esto claramente también poseía el carácter de rebelión contra el sistema social. “(...) Hockney; él está interesado en metamorfosis, transformaciones, ambigüedades visuales. Una serie de hermafroditas (imágenes de hombre/mujer fusionándose dentro de sí mismas en el mismo lienzo) parece particularmente característico de su trabajo.”²⁵

Otra característica, es que no es del todo una parte exclusiva del capitalismo, ya que como se ha visto en la historia, incluso dentro del comunismo se llegó a crear una cultura basada en el régimen. Marsha Siefert nos menciona que durante el

---

²³ Livingstone, Marco (2000) Op. Cit., p. 24

²⁴ Heimer, Kay & Marco Livingstone (2003) Op. Cit., p. 141

²⁵ Ibid, p. 141

periodo Stalinista, existió una cultura de masas que buscaba el satisfacer las necesidades espirituales de la gente, además que se creó un nuevo público que gozaba de esta cultura. Estas obras que poseían un realismo social, ayudaron a formar una conciencia colectiva basada en el realismo social. Gracias a esto Stalin, logró impregnarse en la conciencia de la gente, al punto de ser más fácil retirarlo físicamente que de la propia conciencia de la sociedad. Con este ejemplo podemos observar que los regímenes totalitarios sin importar la ideología, pueden desarrollar una cultura de masas, con la única diferencia de que al ser creada por el régimen, esta cultura no viene desde abajo (del mercado), sino desde arriba (dictadura ideológica), pero con resultados altamente similares.²⁶

Una característica que recae sobre la cultura de masas, es que se considera como “aculturadora”, más que cómo una cultura en sí. Un aspecto para esto es que a través de la televisión, la cultura de masas, por cualquiera que sea controlada, puede llevar a millones de personas su pensamiento o movimiento. Ésto es claro una vez conociendo que no necesariamente lo que llega a nosotros es, en verdad, lo que ocurre. Para Daniel Bell, la televisión se impone sobre el espectador, ya que enfatiza imágenes y palabras e invita a la dramatización más que sobre la conceptualización. Menciona que en los noticiarios se enfatizan más los desastres y las tragedias humanas, para lograr un sentimentalismo sobre este tipo de temas, y que hace que las personas se sientan partícipes de estos eventos. Este tipo de sucesos a través de la

---

²⁶ Siefert, Marsha (1991) *Mass Culture and Perestroika in the Soviet Union*. London: Oxford University Press, p. 35

televisión, hacen que se le reste importancia a los eventos de mayor trascendencia, que podrían tener algo más que esas respuestas pomposas o aburridas.²⁷

Aunque también cabe mencionar, que no todo lo que pasa en la televisión es malo, ni todo lo que piden las masas, es culpa de la cultura masiva. Para Marsha Siefert, el interés mostrado sobre la televisión y anteriormente sobre la literatura de otros países, como en su ejemplo en que menciona a Brasil, ha sido desde que se comenzó a desarrollar la literatura. En el ejemplo brasileño, nos muestra cómo su género más popular conocido como el romance caballeresco, fue etiquetado como cultura de masas o simplemente como un bien eliminando su valor cultural. Sobre esta situación, nos dice que se está evadiendo el tema principal, que es el tomar la responsabilidad que les toca por la condición espiritual de su audiencia, es decir el contemplar más allá de lo que se considera como producto.²⁸

Después de todo esto, de ver y analizar las características que hacen a la Cultura Pop tan especial, me gustaría citar lo siguiente: “... (la) cultura popular es tan compleja, como enriquecedora, históricamente excitante, y mucho más, como la ‘alta cultura’.”²⁹

---

²⁷ Bell, Daniel (1976) *The Cultural Contradictions of Capitalism*. London: Harper Collins Publishers, p. 132

²⁸ Siefert, Marsha (1991) Op. Cit., p. 36

²⁹ S. Hall, (1985) Op. Cit., p. 2

1.3 Surgimiento de la Cultura Pop

En un principio, debemos recalcar que la historia de la cultura popular comienza a ser tomada en cuenta como tal, a partir de la década del cincuenta, ya que anteriormente no poseía el carácter que tiene en la actualidad.

...si se acepta el uso común del mundo del arte inglés a finales de la década del cincuenta a su propia valoración, se puede llegar a la conclusión que el arte pop representa una tendencia democratizadora a favor de la cultura popular. Como quiera que sea el hecho de la confusión de “cultura popular” con “cultura de masas” por las jóvenes cosas brillantes de la “ICA” y el “Royal College of Art”, es con mucha mayor precisión interpretada como la significación a una inclinación por moverse con cuidado al mundo de la propaganda y de “los medios”. Esto significa algo importante, debemos decirlo, con las condiciones de distribución y consumo, no tiene que ver con las condiciones de producción.³⁰

La tendencia de la época, los cambios sociales, y sobre todo la nueva visión posterior a la guerra, hizo que el arte fuera una puerta abierta a la expresión popular. Pero sobre todo, logró que el sector que no había sido nunca considerado por su consumo de arte, lograra un involucramiento dentro del movimiento. Y sobre todo, consiguió que estos sectores fueran representados y más que nada, tomados en cuenta.

La situación en la que se encontraba la sociedad de la posguerra, era una en la que la mayoría de las personas podían encontrarse fácilmente dentro de la clase media, y que como nos dice Richard Current, esta clase poseía un muy gran y desenfrenado consumismo, dado por diferentes factores como el incremento del ingreso, la gran variedad y existencia de productos, y la mercadotecnia ayudada de la comercialización que crearon nuevas necesidades y demandas de estos nuevos

---

³⁰ Fernie, Eric (1995) *Art History and Its Methods: a Critical Anthology*. London: Phaidon Press Limited, p. 270

productos. Otro factor muy importante fue el crecimiento del crédito, que ayudó a las familias a poder incrementar su circulante en un ochocientos por ciento entre los años 1945 y 1957.³¹

Con los cambios en cuanto al ingreso per capita de las personas, se hizo también que se comenzaran nuevos proyectos para adaptar esta nueva realidad, que movía a las personas hacia las grandes ciudades en busca de empleo y otro tipo de vida. En esto la planeación arquitectónica tuvo un papel importante, sobre todo en la simbología de lo que se ha conocido como el periodo de la posguerra. “Entre los símbolos populares de la sociedad Americana en la década del cincuenta estaban los “Levitowns” – grandes, pueblos suburbanos producidos en masa, creados por Arthur Levitt, donde calle tras calle se veían líneas de casas solas familiares.”³²

En cuanto a las necesidades de los habitantes de las grandes ciudades, se comenzó a ver un gran incremento en la tecnología, pero sobre todo aplicada a su forma de vida que iba de la mano con este crecimiento desenfrenado, Richard Current menciona que durante la década de 1950, el crecimiento y la expansión en los suburbios fue de más del 47 por ciento, que se vio reflejado en la economía. El crecimiento en la industria automovilística y el aumento en la venta de estos durante el mismo periodo, creció a más del doble, consecuencia del nuevo tipo de vida. Los bienes raíces, gracias a este crecimiento urbano, crecieron y fortalecieron a este sector. Además de la construcción de caminos, que gracias al incremento de

---

³¹ Current, Richard N., (1979) *American History A Survey, Volume II: Since 1865*. New York: Alfred A. Knopf, p. 864

³² Ibid, p. 864

personas, que poseían autos, y que vivían en las ciudades, estimularon de gran forma a la economía.³³

El estilo de vida fue algo sumamente característico de esta época en particular, el consumismo formó parte de la vida de todo ciudadano, pero sobre todo llevó a que se viera como una identidad propia en este caso de los Estados Unidos, quienes buscaban fortalecer aún más su economía ante la amenaza de la Unión Soviética. Robert A. Divine nos dice al respecto que “Menospreciando a la segunda intimidación roja, y el movimiento de los derechos civiles, la cultura consumista, permaneció como el tema social dominante de la década del cincuenta.”³⁴ Inclusive, después de tal abundancia, en los Estados Unidos la calidad de vida dejó mucho que desear de acuerdo a sus habitantes, que buscaban que hacer con su tiempo libre. La situación en la que se encontraba el país, también hizo que los pensadores, basados en la libertad de expresión maniatada solamente por la sociedad, pero no por el gobierno, floreciera en manos de uno de los principales movimientos en la historia. Este movimiento como lo menciona Robert A. Divine, fue un desencantamiento con la cultura consumista que desembocó en su más elocuente expresión con los “beats”, un grupo literario que se rebeló contra la sociedad materialista de la década de 1950. La novela “On the road”, de Jack Kerouac, publicada en 1957, dio la llamada para el nuevo movimiento. El nombre vino de la búsqueda de beatitud, un estado de gracia interna que es parte del budismo zen. Faltándole al respeto a los suburbios, los

---

³³ Ibid, p. 861

³⁴ Divine, A. Robert et al (1987) *America: Past and Present*. Glenview: Scott, Foresman and Company, p. 854

“beatniks” (cómo los americanos de clase media los catalogaron) fueron fácilmente identificados por su cabello largo, ropa extraña, inclinación a la promiscuidad sexual y experimentación con drogas. Fueron formas de abandonar el tipo de vida dominante de la sociedad que se encontraba en ese momento sin sentido.³⁵

El protagonismo de Kerouac, llegó a su punto clave cuando declaró según Robert Divine que, despreciando el desapruebo que evocaban de parte de los americanos, la generación “beat”, en lugar de atacar a esos grupos que los señalaban, solo los compadecía. “Amamos todo” proclamó Kerouac, “-Bill Graham, el big ten, rock and roll, zen, pays de manzana, Eisenhower- nos inmiscuimos en todo”. Era altamente visible su inconformismo en una era altamente conformista, los “beats” demostraron un estilo de protesta social que floreció dentro de la contracultura de la década de 1960.³⁶

Comenzada la bola de nieve, la gente comenzó a notar el conformismo y sobre todo la actitud en la que se encontraban. Este movimiento fue contemplado sobre todo por artistas, quienes comenzaron a hacer sentir su rebelión de una forma artística, que fue altamente criticada por considerarse sin valores artísticos, pero que llegaba a la población de la clase media que se identificaba con el movimiento. Según M. Kozloff, en la época se veían en las galerías de arte, a “tontos y despreciables mascadores de chicle, mocitas, y peor, delincuentes.”, que el consideraba fuera de lo que sería el valor real de personas que valoran el arte. Esta

---

³⁵ Ibid, p.p. 858-859

³⁶ Ibid, p.p. 858-859

situación era contemplada por él, como una incoherencia del cómo era posible encontrar esta “cultura”, incorporándose a la alta cultura siendo que ambos orígenes no eran compatibles³⁷ Este desprecio al acercamiento de las personas “comunes” al arte, provocó su expansión, y sobre todo logró que la gente comenzara a comprar este tipo de arte, es decir que se llevó ese consumismo en su sentido estético al arte. El llamado “pop art”, comenzaba a verse reflejado más allá de las galerías e incrementó sus formas de expresión que iniciaron dentro de la pintura. En palabras de H.W. Janson “...su apetencia de imágenes fue abundantemente satisfecha por la fotografía, la publicidad, las revistas ilustradas y las historietas de los comics” Los artistas que así opinaban se apoderaron de estos productos de arte comercial y alimentaron el gusto “poco culto” popular.³⁸

El crecimiento de la Cultura Pop en todas sus manifestaciones, no fue exclusivo de los Estados Unidos, esto haciendo referencia al hecho que floreció de manera importante dentro de estos, pero que no es un fenómeno meramente exclusivo de la sociedad americana de la posguerra. Según Michael Archer, el nombre Pop fue utilizado con anterioridad, ligado a los trabajos de varios artistas británicos como Richard Hamilton, Eduardo Paolozzi, Nigel Hernderson, Peter Blake, y otros durante la década de 1950. La idea central de este concepto, incorporaba más productos además de la pintura o el collage que comenzaban en esa época, ya que adoptaba todos los productos e implicaciones de ese reflejo de la modernidad. Ante esto

---

³⁷ Kozloff, M. (1970) *Renderings: Critical Essays on a Century of Modern Art*. London: Touchstone, p. 221

³⁸ Janson, H.W. (1991) *Historia general del arte 4. El mundo moderno*. Madrid: Alianza Editorial, S.A. p. 1146

Thomas Hess, criticó lo que era considerado dentro del concepto cómo originario de los Estados Unidos, contrastándolo con su gran apertura, el consideraba que se le buscaba un origen como de bibliotecarios más que como “bookish” (aficionado a los libros) que era su origen real.³⁹

La cada vez más extensa manifestación del arte pop, comenzó a tornarse de una forma en que el significado daba más valor en sí a su manifestación, que a su existencia o expresión física. Con esto, se comenzó a incorporar más valores de la sociedad de la época para reflejar el propio sentir de los artistas y del público que apreciaba este arte. De acuerdo con Iain Chambers, gracias al arte de la década de 1950, la publicidad, el diseño y la pintura, comenzaron a mezclarse al punto de no saber hasta donde una se diferenciaba de la otra. Esto reflejaba el aspecto cultural que se vivía cotidianamente en la sociedad. El arte pop, utilizó estos aspectos culturales cotidianos como iconografía, dentro de la cual destacaron ejemplos como: Elvis Presley, botellas de Coca-Cola, comics, comerciales, o latas de cerveza. La reproducción de estos productos de una forma artística y bajo el nombre de arte, obtuvieron un nuevo valor y significado.⁴⁰

Este crecimiento y amplitud de temas y expresiones que abarcaba el “pop art”, según Michael Archer, hizo que la propia identificación de sus seguidores, lograra llegar a niveles en los que incluso los propios artistas no habían reparado. La incorporación de valores sociales nunca antes tomados como arte, llegó de parte de

---

³⁹ Archer, Michael (1997) *Art Since 1960*. London: Thames and Hudson Ltd., p. 23

⁴⁰ Chambers, Iain (1990) *Popular Culture: The Metropolitan Experience*. New York: Routledge, p.p. 9-10

Jasper Johns, que al buscar un icono reconocible por su público, a mediados de la década del cincuenta, hizo una pintura de la bandera de Estados Unidos, llamada “Flag” (1954-55). (Ver anexo 1) La pintura es de un objeto y símbolo trivial, pero puede ser vista también como una adaptación formal de colores, líneas y figuras geométricas.⁴¹ Esta obra ocasionó gran impacto, ya que por algunos fue concebida como una manifestación de nacionalismo, más que como arte. Para ser tomados en cuenta y tener una representación además de una guía que dictara la normatividad, es que se creó la ICA en su apartado referente al “pop art”. La forma de trabajar, era incorporando cualquier arte que fuera considerada dentro de este rubro, tomando valores de libertad como el no reparar en nacionalidad o género. Para Marco Livingstone, la apertura de la cultura, y su acercamiento a la sociedad, fue reflejado en un incremento en el número de pintores, escultores (denotando a Paolozzi y Richard Hamilton), arquitectos (Alison y Peter Smithson), críticos e historiadores (Reinar Banham, Toni del Renzio y Lawrence Alloway), como nuevos miembros, y por quienes fue utilizado el término “pop” en público por primera vez en 1958, para referirse a este tipo de arte.⁴²

Por el periodo en que se encuentra, es comparado con otras corrientes artísticas. Pero su gran diferencia no solo radica en el origen de su arte, sino en las características que posee, es decir que el arte es parte del movimiento de la Cultura Pop. Comenzó del criticismo a la forma de vida, pero dio un cambio hacia la

---

⁴¹ Archer, Michael (1997) Op. Cit., p. 11

⁴² Livingstone, Marco (1991) *Pop art: An international perspective*. Great Britain: George Weidenfeld & Nicolson Ltd., p. 16

incorporación y aceptación de este “lifestyle”, como parte de una existencia que lleva a la expresión artística. Esta forma de reflejar el mundo es de forma categórica, considerada más que como una crítica, como una aceptación e asimilación de estas expresiones como una nueva forma de vivir. El comportamiento del pop art, de acuerdo a H.W. Hanson, se da de forma muy distinta al Dadaísmo que se motiva por la repugnancia a la civilización. El arte pop se alimenta de la cultura comercial, y de ahí proviene su temática pictórica. El pop art, tampoco arremete contra los valores ya establecidos del arte moderno, es por esto que se considera post-moderno y no anti-moderno.⁴³

Una descripción de la época es aportada de parte de Michael Archer, quien menciona los impulsos evidentes en esta corriente a finales de la década del cincuenta. Menciona que es un interés en lo ordinario, un deseo de adoptar oportunidad (no solo como un legado del Dada, sino también un reconocimiento de que en la vida las cosas pasan de forma inevitable) y de un nuevo sentido de lo visual. En ambos casos, se re-dirige al arte en dos direcciones, hacia el pop y hacia el minimalismo. Además incluye que el arte pop apareció y fue reconocido como un movimiento en los Estados Unidos a principios de la década del sesenta.

Para 1962, era posible identificar una sensibilidad común entre un número de artistas, denotando a Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Claes Oldenburg, Tom Wesselman, y James Rosenquist, cuyos trabajos utilizaban como tema principal un derivado de la banalidad de la urbanización americana. El trabajo de estos artistas,

---

⁴³ Janson, H.W. (1991) Op.Cit., p. 1148

también parece ser dependiente sobre lo visual de la cultura de masas. Lichtenstein, por ejemplo, seleccionó “frames” individuales de tiras cómicas, alterándolos ligeramente para adaptarlos a sus propósitos, y reproducirlos en gran escala en lienzo al óleo.⁴⁴ Aquí es claro ver el juego que tenían los comics, como expresión artística que se expresaba en imágenes (dibujos), el sentir de la época. Pero más que nada, lo que podríamos calificar como representativo, es la forma en que se propagaban. El medio de las tiras cómicas hizo que tuvieran mucha influencia, ya que eran fáciles de encontrar. Su forma de comunicar con tan solo un pequeño dibujo, expresaba muchas cosas como descontentos o alegrías.

Comics, libros y América proceden de una series de suposiciones, concernientes a la primacía de los comics como un artefacto de la cultura popular en la primera década después de la segunda guerra mundial. La aseveración es que los comics en la posguerra, a través de una combinación única de texto e imágenes, ofertaron una visión mundial a un gran segmento de la población americana (primeramente niños y adolescentes, pero, cómo podemos observar, algunos adultos también) que todavía no tenían alguna visión. El mundo después de 1945, como los historiadores están habituados a decir, fue un lugar más confuso que nunca antes; y los americanos generalmente tuvieron algunos problemas para explicar su posición en éste. Los comics, como otros productos de la cultura de masas, comprenden un vehículo para comprenderla.⁴⁵

Dentro de los comics, la forma en que son dibujados, o más bien el formato en el que lo están, deriva en mucho del tipo de medio en que se encuentre. Los estilos de dibujar un comic, son dados por el propio gusto del dibujante, que en la década del cincuenta, comenzó a ver la influencia de su trabajo en la vida diaria. El ser observado y leído por todo tipo de audiencias, hizo del comic una parte básica del

---

⁴⁴ Archer, Michael (1997) Op.Cit., p. 12-13

⁴⁵ Savage, William W. (1990) *Comic Books and America , 1945-1954*. Oklahoma: University of Oklahoma Press, p. ix

tratar de entender a la Cultura Pop. Para Eric Fernie, los comics son una forma de expresión cultural que existen de diferentes formas dentro de todo tipo de arte, y a estas formas solo se les puede hacer un juicio, analizando el estilo en que está hecho. Dentro de este estilo, y hablando sobre los comics, existen algunos que presentan toda la acción a una misma distancia del observador, cual fueran observadas dentro de una ventana. Otros explotan más los “frames” y las burbujas para los diálogos, esto con la finalidad de crear cada vez espacios o entornos nuevos, que sean apropiados a cada acción y sobre todo a la página en la que está el comic.⁴⁶

En un principio, los comics, no lograban llegar a todas las audiencias, pero eso no los detuvo para conseguir fanáticos, que serían quienes llevarían a este tipo de expresión a consolidarse dentro de los semanarios o diarios de la época. Como un ejemplo de algunos de los comics que se volvieron clásicos, y que se siguen dibujando en la actualidad tenemos que “El 7 de Enero de 1929, las aventuras de “Tarzan” y “Buck Rogers” aparecieron por primera vez en las páginas cómicas del periódico, anunciando advenimiento de lo que sería conocido como “adventure strip”. Siguiendo a “Tarzan” en la década del treinta estaba “Dick Tracy”, “Jim de la jungla”, “El fantasma”, “Terry y los piratas”, y docenas más.”⁴⁷

Tal es el éxito que lograron algunos de estos comics, que llegaron a convertirse en tiras cómicas. En las que en algunos casos, se ha llegado a la no necesidad de ser incluidas dentro de alguna otra forma de comunicación, gracias a sus grandes niveles

---

⁴⁶ Fernie, Eric (1995) Op.Cit., p. 363

⁴⁷ Savage, William W. (1990) Op. Cit., p. 4

de audiencias y que han sido traducidas en varios idiomas. Este fenómeno llevó a la existencia de su propio espacio, “En 1907 la primera tira cómica hizo historia, e hizo sus primeros personajes – “Mutt y Jeff” de Bud Fisher – inmortales. Desde entonces estas tiras cómicas se han multiplicado por cientos y son leídas por más de cien millones de personas todos los días.⁴⁸

Con el surgimiento de los medios de información, la expansión de la cultura popular se volcó sobre los habitantes de las ciudades. La propagación se encontraba sobre todo en: diarios, revistas y televisión. En estos medios lo que buscaba la sociedad, eran imágenes, imágenes que tal y como lo presentó el pop-art, hicieran de un acontecimiento una imagen representativa. Aunque esto provocó, que los medios obtuvieran más poder de influencia sobre la población. Sobre esto, Max Horkheimer nos menciona que tanto las películas, la radio, como las revistas, ayudaran a disfrazar el sistema, creando una falsa idea de individualidad reflejada también en el estilo de los proyectos de casas para las ciudades, estas supuestamente unidades independientes llevan a que el individuo sea más subordinado al poder del capitalismo. Ya que, tanto los habitantes como los productores y consumidores, se encuentran en el centro en la búsqueda de trabajo y placer de una forma ya organizada. Las unidades que él llama “microcosmos” y “macrocosmos”, nos muestran una cultura falsa como parte de una identidad de lo general y particular.

---

⁴⁸ Lehner, Ernst (1966) *American Symbols*. New York: William Penn Publishing Corp., p. 55

Bajo este sistema la cultura masiva es idéntica, pero cada vez comienza a ser más notorio este aspecto.⁴⁹

Durante este movimiento, el cine logró llevar a la pantalla y así a millones de personas, la situación en la que se encontraba la sociedad en su conjunto. Para William Savage, en las películas se mostraba al desempleo dentro de las comedias televisivas, en las que se ridiculizaba a personajes que padecían de este mal. En una época en la que el consumismo era una forma de vida, el encontrarse sin empleo era un papel de bufones (los hermanos Marx, los tres chiflados, entre otros). Las cómicas desaventuras de este tipo de personajes centradas e haciendo hincapié en su desempleo, denotaban la situación de la población incluso en malos tiempos.”⁵⁰

Aún con el crecimiento del cine, la televisión fue la principal fuente de propagación de la cultura de la posguerra. Con un principio poco prometedor, pero con la cualidad de poder adquirirse para verse en casa, la televisión jugó un papel sumamente privilegiado. El crecimiento en la posesión de televisores, hizo que creciera cada vez más su comercialización, que bajara su costo, pero sobre todo ocasionó que la industria del entretenimiento se incrementara, expandiendo así la comercialización de productos, y el acercamiento a la Cultura Pop. De acuerdo con A. Robert Divine, el medio que más tuvo crecimiento fue la televisión, ya que comenzó muy débil al final de la guerra, pero logró su mayor auge desde la década de 1950, e hizo a un lado a la radio y a muchas de las revistas de circulación masiva.

---

⁴⁹ Horkheimer, Max & Adorno, Theodor, (2001) *The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception* en: Durham, Meenakshi & Kellner, Douglas (2001) *Media and Cultural Studies*. Malden: Blackwell Publishers Inc., p. 71

⁵⁰ Savage, William W. (1990) Op. Cit., p. 3

Para el año de 1957, las tres cadenas televisivas poseían el poder dentro de las aerolíneas, y posicionándose de cuarenta millones de estudios en cerca de quinientas estaciones.⁵¹

La música tuvo un poder sumamente influyente en el desarrollo de la Cultura Pop. En esta época, según Joel Withburn, fue cuando comenzó la inquietud y la discriminación para poder grabar e incluso escuchar la música afro-americana. Música originalmente “negra”, comenzó a grabarse en sus “covers” o versiones de estas canciones pero con músicos y cantantes blancos, con este cambio en la imagen, además de una interpretación más alegre y menos melancólica, y obviamente el hecho que eran canciones interpretadas por blancos, es que se comenzaron a crear los “hits” de la época.⁵²

En el sur, donde el country dominaba en los “charts”, Sam Phillips abrió el “Memphis Recording Service” que era el primer estudio donde los músicos negros podían grabar su trabajo, y “Bajo su lema “Grabamos cualquier cosa, donde sea, cuando sea”, el estudio comenzó su popularidad”⁵³, además de su fama por tener a artistas de calidad que eran considerados como “underground”. Como Joe Stuessy narra, el sentirse bien y la inocencia de la posguerra en los Estados Unidos se reflejó en la música de la década. La juventud de la época, una fuerza emergente llamada “teenagers”, estaba en busca de algo más excitante y el surgimiento de un nuevo tipo

---

⁵¹ Divine, A. Robert et al (1987) Op. Cit., p. 855

⁵² Withburn, Joel (1992) *Joel Withburn's Pop Memories 1890-1954: The History of American Popular Music*. USA: Record Research Inc., p. 17

⁵³ Stuessy, Joe & Scott D. Lipscomb (1990) *Rock and Roll: Its History and Stylistic Development*. USA: Prentice Hall, p. 17

de música nacido de la mezcla de “Black R&B” con la música alegre y vitalista de la época (como Pat Boone, Perry Como o Rosemary Clooney) dió origen al Rock and Roll. Cuando Bill Haley y su “Rock around the clock” se volvió popular en 1955, la nación aprendió un ritmo totalmente nuevo.⁵⁴

Con la cada vez mayor aceptación por la música afro-americana, en sí por el R&B, en la ciudad de Cleveland Ohio, un “Disc Jockey” llamado Alan Freed, comenzó a tocar esta música. Con la popularidad de su show que representaba una rebelión contra lo establecido, se mudó a New York en 1954 y comenzó a incluir interpretaciones en vivo, y fue él quien llamó a este ritmo “Rock & Roll”. Con esto fue considerado como el primer DJ de Rock, y su programa “Moondog Coronation Ball”, el 21 de Marzo de 1952 en Cleveland fue considerado como el verdadero origen y nacimiento del “R&R”. Durante el verano de 1953, Elvis Presley fue a “Memphis Recording Service” para grabar un sencillo para el cumpleaños de su madre, pero con la esperanza de ser descubierto. En su sesión inicial Elvis grabó “My happiness” y “That’s when your heartaches begin”, y fue ahí donde comenzó su historia de éxito como un verdadero icono tanto del “Rock and Roll”, como de la Cultura Pop.⁵⁵

El crecimiento de la industria de la música, hizo que mucha de la influencia que tenía fuera de naturaleza pop, y por tanto ayudara a la expansión de esta. Tal fue la aceptación por parte de la sociedad, que el movimiento atravesó la década y creció

---

⁵⁴ Ibid, p.p. 16-17

⁵⁵ Withburn, Joel (1992) Op. Cit., p.p. 16-19

durante la década de 1960. El crecimiento de este nuevo “tipo de vida” fue para Iain Chambers, lo que impulsó a los cambios que dictarían el desarrollo de la industria musical y de la cultura popular en general.⁵⁶

Durante la década de 1960, para Richard Merton el “black beam” de la juventud fue encasillado en una celebración de los deseos masculinos. El grupo “The Rolling Stones” (Ver anexo 2) fue el ejemplo perfecto, ya que en canciones como “Under my thumb”, “Stupid Girl”, o “Back street Girl”, demostró su inequidad sexual de una forma radical. En la letra de “Mother’s little helper” y “Paint it back”, mostraron a las enfermedades mentales que eran entonces un tema tabú como algo normal. Y otro tabú con el que jugaron fue el de la experiencia del erotismo en sí misma con las canciones “Satisfaction” o “Going home”. Este tipo de manifestaciones, también llevó a una ruptura de la “intimidad del romanticismo sentimental” en la música pop, y significó ese “narcisismo erótico”, prestado por éste y otros grupos británicos provenientes del blues y el soul afro-americano, “se volvió una posibilidad en la vida inglesa”.⁵⁷

El impacto de “The Beatles” en la música, fue la revolución de la industria musical además del muy importante reflejo que dieron en todas las personas que los han escuchado. Llegando el 7 de Febrero de 1964, llenaron al mundo de Cultura Pop, dando la pauta de lo que sería el lineamiento de la música durante la década. Las melodías que interpretaban, sus personalidades y carisma, fueron lo necesario

---

⁵⁶ Chambers, Iain (1990) Op. Cit., p.p. 4-5

⁵⁷ Merton, Richard (1969) *Stones. Comment.* en: Jonathan Eisen (1969) *The Age of Rock. Sounds of the American Revolution.* New York: Vintage Books p.p. 115-117

para hacer que los Estados Unidos se volvieran locos por ellos. Incluso los adultos que consideraban al “R&R” como “cosa de chicos”, fueron obligados a ceder ante la música y reconsiderar su valor. Para Joe Stuessy “(...) sin exageración, ellos arreglaron y transformaron al mundo como lo conocemos, haciendo un cambio demográfico en el que la juventud asumió el control a partir de la era de Eisenhower.”⁵⁸

Con la comercialización de la época, pero sobre todo con la insignia del cambio, la cultura popular comenzó a afianzarse como una cultura en crecimiento. Su fácil distribución y aceptación por parte del público, ocasionó que ganara adeptos, pero sobre todo, que se ganara un lugar dentro de la sociedad de las décadas de 1950 y 1960, para así continuar expandiéndose hasta llegar a uno que es considerado de sus momentos más brillantes, septiembre de 1969. Ante un público de alrededor de 400,000 jóvenes que había sentido los estragos del régimen que los gobernaba, y sobre todo que se sentían solitarios en una guerra sin cuartel, se presentaron los grandes grupos como “The Doors”, “Grateful Dead” o “Jefferson Airplane”. Estas bandas llevaban un mensaje de amor y paz, y acompañados de grandes figuras como Janis Joplin y Jimmy Hendrix, protagonizaron lo que ha sido considerado junto con “Altamont Speedway”, los festivales más grandes en la historia de la Cultura Pop. “Woodstock” el icono más grande de la rebelión de la época, se realizó uniendo a jóvenes de Estados Unidos bajo el sol, luna y lluvia en su mensaje de unidad, pero sobre todo de libertad. Un símbolo de este tamaño, no solo llevó su mensaje a

---

⁵⁸ Stuessy, Joe & Scott D. Lipscomb (1990) Op. Cit., p. 20

muchos grupos sociales y países, sino que además logró ser un éxito en las salas cinematográficas y de taquilla en la historia.⁵⁹

Este crecimiento que se podía encontrar dentro de la Cultura Pop, ocasionaba el fenómeno de la expansión a grandes escalas, ayudó a que no solo se difundiera el pensamiento, sino que ayudó incluso a que la comercialización cumpliera su función de ayudar a la causa. Aunque claro está, se pudo observar el desarrollo de la comercialización y sobre todo de los medios de información, quienes incluso se hicieron presentes dentro de los foros de protesta.

1.4 Cultura Pop y el mercado

Dado el desarrollo de la cultura de masas, y la comercialización alrededor del mundo, los bienes culturales han comenzado a tomar más fuerza. Estos están claramente influidos por la cultura popular. En muchos sentidos, podríamos llamar que esta época se comienza a caracterizar por ese acercamiento entre los medios y las culturas. “Muchas de las consecuencias sociales más profundas – de ambas formas a favor de, y de resistencia a los modelos dominantes de pensar – yacen precisamente en los usos de la imágenes de los medios en las personas para expresarse a si mismos y para influenciar otras.”⁶⁰ Con esto podemos ver que no necesariamente, los medios de comunicación son de una sola vía, sino de ambas. Es decir que pueden ser altamente

---

⁵⁹ Salvat, Manuel (1974) *Biblioteca Salvat de grandes temas: Los movimientos pop*. España: Salvat Editores, S.A., p.p. 110-131

⁶⁰ Lull, James (1995) *Media, Communication, Culture: A Global Approach*. New York: Columbia University Press, p. 74

influenciadas por los receptores, que son quienes a final de cuentas deciden qué o no asimilar. Actualmente aunque no recientemente, los medios están volteando a ver hacia las minorías, ya que como considera Carlos E. Cortés, los medios de información comienzan a mostrar la diversidad, como los grupos raciales, el género, la religión o la orientación sexual. El impulso hacia estos grupos, proviene de una necesidad de cambio por parte de los estudiosos de este tipo de fenómenos, ya que existe un gran incremento poblacional dentro de las llamadas “minorías”.⁶¹

El papel que han jugado los medios en la expansión de la Cultura Pop, ha llevado a que incluso, personas que se consideraban a si mismas como rechazadas encuentren una aceptación que ahora cambia un poco las cosas “Habíamos hecho hipótesis sobre la necesidad de reconocimiento relativa a la globalización, y al miedo de una “uniformización”. En la tensión entre global y local, donde algunas personas libremente llaman lo “glocal”, hay un fuerte deseo de buscar autenticidad cultural y especificación.”⁶² Existen algunas influencias dentro de toda forma de Cultura Pop, que aunque no sean consideradas como “alta cultura”, sí pueden ser apreciadas como verdaderas obras de arte, o cómo algo de naturaleza religiosa. Un ejemplo de esto es: “(...) muchos describen cómo una experiencia de la cultura de los medios cómo lo más impresionante experiencia personal que pueden tener: asistir a un concierto de “Metallica”, “U2” o “10,000 Maniacs”, ver un juego de la copa

---

⁶¹ Cortés, Carlos E. (2000) *The Children are Watching: How the Media Teach About Diversity*. USA: College-Adult Ed., p.p. 20-25

⁶² European Commission, Directorate General Employment And Social Affairs (2002) *Tuning Into Diversity Immigrants And Ethnic Minorities In Mass Media*. Rome: NVJ, p. 380

mundial de football, ir durante la niñez a “Disneyland” o a una película de “Indiana Jones”, asistir a un “rave”.”⁶³

Además de expresar el sentir de algunas minorías, esta expansión también llevada en el aspecto comercial ayuda a que las minorías se sientan menos agredidas, tal y como lo menciona James Lull, que con el crecimiento de la “National Basketball Association”, puede verse a estos atletas en anuncios de todo tipo, de cereal, tarjetas de crédito o en la publicidad de ropa deportiva “Just do it!”, con el que reflejan una forma de vida, con la cual algunas personas se sienten identificadas.⁶⁴

Una de las mayores influencias, tal y como sucedió en la década de 1960, la música ha sido uno de los principales detonadores tanto económicos, como de desarrollo de lo hoy conocido como Cultura Pop. Para James Lull, era sorprendente el ver durante la mitad de la década de 1990, que las estaciones de radio de música pop comenzaban a dar espacio casi exclusivamente a formas contemporáneas de música negra incluyendo rap, house, acid jazz, y techno, usualmente combinados con rhythm and blues, soul, funk, y disco. Pero lo más importante era que los radio escuchas provenían de diferentes grupos raciales. Los deejays eran afro-americanos y ponían canciones pedidas por teléfono en estaciones FM. Esto además aunado a que eran precisamente estas estaciones, las que comenzaron a tener más éxito que las que tocaban exclusivamente country o música clásica.⁶⁵

---

⁶³ Real, Michael R. (1996) *Exploring Media Culture: A Guide*. California: Sage, p. 13

⁶⁴ Lull, James (1995) *Op. Cit.*, p.p. 75-78

⁶⁵ *Ibid*, p. 83

Este fenómeno se trasladó a la televisión, teniendo una aceptación igual de contundente. Este fenómeno de acuerdo a Michael R. Real, tenía un nombre “Music Television”, o cómo es actualmente conocido MTV, que con su programación de 24 horas al día, captó a la sociedad de la década de 1990. Llegando a una audiencia cercana a los 249 millones de hogares en 88 países. Actualmente ha crecido hasta llegar a: MTV Europe en inglés, MTV Brasil en portugués, MTV Internacional y MTV latino en español, MTV Asia en inglés y Mandarín, y MTV Japan en japonés. Posteriormente, además de videos, comenzó a producir programas como “Real World” o “Road Rules”, que a pesar de no ser musicales, sí reflejaban el estilo de vida de personas que gustan de la música pop. Además, con el crecimiento del cine, incluso comenzó con la filmación de películas siguiendo la ideología del canal de televisión.⁶⁶

La industria del cine, es el perfecto escenario para ver el poder de la Cultura Pop aplicado al mercado. Para Michael R. Real, las películas eclécticas de las décadas de 1980 y 1990, reflejan diferentes estilos de cine, pero que gracias a la televisión y su modalidad de cambio, han hecho que los receptores no se sientan agraviados ante tal o cual cambio de género, y que además comprendan géneros aún más complejos. Ejemplo de esto son películas como: Road Warrior (1981), Blade Runner (1982), Blue velvet (1986), Batman (1989, 1992, 1995), Back to the future (1985, 1989, 1990), Thelma & Louise (1991) y Forrest Gump (1994).⁶⁷

---

⁶⁶ Real, Michael R. (1996) Op. Cit., p.p. 239-241

⁶⁷ Ibid, p. 137

Tanto el cine como la televisión, han colaborado para el crecimiento de la Cultura Pop en el mundo. Los éxitos taquilleros como “Star Wars”, o las películas de alto nivel cultural como “Trainspotting”, reflejan y sobre todo ayudan a dar a entender la Cultura Pop cómo es, una cultura que continua siendo retroalimentada y que es cada vez más aceptada en el mundo. El cine, ha llevado sus más notables historias a la población en general, quienes deciden el éxito que éstas pueden o deben de tener. Algunas de las películas más taquilleras de nuestra década son basadas en historias que habían sido un éxito en el periódico o en sus propias aventuras dentro de su tira cómica, tal es el ejemplo de personajes de “Marvel Comics”, como “Spider Man” o “X-Men”. El crecimiento en la venta y distribución de comics, llegó en años recientes a un desarrollo totalmente inesperado. Como menciona Steve Korté, la colección de tarjetas de súper héroes como “Superman”, “Saga of the Dark Knight”, o “Flash”, se han incrementado notablemente, ya que se han vuelto clásicos, tal y como ocurrió durante la “Batmania II” de la década de 1990, donde se crearon cualquier cantidad de productos como modelos a escala, camisetas, posters o boxers. El éxito de los comics, no solo dentro de los Estados Unidos, creó una cadena de producciones tal y como fueron las series animadas de “Batman” para televisión, “Smallville” para televisión, o la más reciente creación de “DC Comics” llamada “JLA”(Justice League of America) (Ver anexo 3) en la que participan varios de los más sobresalientes personajes de la compañía.⁶⁸

---

⁶⁸ Daniels, Les (2003) DC Comics: A Celebration of the World’s Favorite Comic Book Heroes. USA: Watson-Guptill Publications, p.p. 216-265

Gracias a la facilidad de adaptación que posee la Cultura Pop, es posible encontrarla en cualquier lado, pero sobre todo de formas muy variadas. Tal es el ejemplo de las revistas de circulación masiva, son fáciles de adquirir, generalmente se encuentran enfocados a algún tema en particular, incluyen varios artículos, y son fáciles de leer, esta última es un factor muy importante en nuestros días. Todos hemos podido observar como dice Shirley Biagi, copias de “Sports Illustrated”, “Glamour”, “PC World” o “Maxim” (Ver anexo 4), alrededor de nuestra vida diaria y en varios lenguajes. Cualquiera de estas revistas mencionadas, son especializadas, pero sobre todo tienen su público muy particular que las coloca dentro de las 200 revistas más vendidas.⁶⁹ La división categórica en la que se catalogan a las revistas según Shirley Biagi son “consumer publications” en las que podemos encontrar “Time”, “Maxim”, “Rolling Stone” y “Muscle & Fitness” por mencionar algunas, ya que aunque no sean sobre ventas, el término se refiere a todas aquellas revistas que se pueden encontrar en puestos de revistas, por suscripción, supermercados o tiendas de libros. Cabe mencionar que esta categoría es la que más dinero produce, tanto por la cantidad de lectores que posee como por los anuncios que maneja. Del tipo “Trade, Technical and Profesional Publications”, que son revistas más técnicas y especializadas. Como por ejemplo “Veterinary Practice Management”, “Columbia Journalism Review” o “American Medical News”, que tratan en sus páginas temas más especializados y sobre todo cumplen más con el carácter de informativas que de

---

⁶⁹ Biagi, Shirley (2003) *Media Impact: An Introduction to Mass Media*. Belmont: Wadsworth/Thomson Learning, p.p. 93-94

diversión. El tercer género son “Company Magazines”, que son producidas por negocios o por empleados. Estas revistas usualmente no traen publicidad, y su propósito principal es promover su compañía, tal es el ejemplo de “Chevron USA Odyssey”. Además de los temas que hemos mencionado, los temas principales, hablando de comercialización son sexo, seguido de “lifestyles”, deportes, “media personalities” y temas sobre casas.⁷⁰ Como se observa en estos datos, son precisamente los valores considerados como pop, los que más se consumen.

El consumo de la Cultura Pop es muy variado, gracias a los medios masivos de información es que podemos reconocer y seguir a la Cultura Pop de acuerdo a nuestros gustos y poder adquisitivo. El ser parte de esta cultura, es algo que se debe de valorar, ya que cómo hemos mencionado, existen muchos grupos dentro de esta Cultura Pop, y el pertenecer a ella no simboliza que no se poseen conocimientos, cultura o habilidad para apreciar la “alta cultura”. Una característica de quienes somos parte de esta cultura, es que apreciamos, pero sobre todo comprendemos los simbolismos que se encuentran detrás de las cosas palpables, y que no necesariamente buscamos la aceptación de las personas “cultas” para decidir nuestros gustos.

---

⁷⁰ Ibid, p.p. 99-103