

Universidad de Chile
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Departamento de Diseño

MODA Y MUERTE: UN ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES, ICONOS Y SIMBOLISMOS ATRIBUIDOS A LA MUERTE EN EL SISTEMA DE LA MODA DURANTE EL ÚLTIMO CUARTO DE SIGLO

Seminario de investigación para optar al grado académico de Licenciada en Diseño

JOSEFA ANTONIA CATALINA GUERRERO ESCOBAR

PROFESOR GUÍA PABLO NÚÑEZ GUTIÉRREZ

SANTIAGO DE CHILE

2024

RESUMEN GENERAL

Este proyecto se enmarca en el estudio de la moda contemporánea, específicamente en el análisis iconográfico de las representaciones de la muerte en las producciones más significativas del último cuarto de siglo. Mediante el análisis de imágenes y simbolismos asociados a la muerte, se busca comprender cómo este fenómeno cultural ha transformado y reflejado las percepciones sociales en torno a la mortalidad, revelando nuevas formas de abordarla y representarla a través de la estética y el diseño.

El problema de investigación se enfoca en cómo las prendas e imágenes más representativas de los últimos 25 años en la moda han interpretado, resignificado y comunicado concepciones sobre la mortalidad a través de iconografía relacionada con la muerte. La hipótesis planteada sostiene que, en las últimas dos décadas y media, la moda ha desafiado el estigma negativo asociado a la muerte, invitándonos a verla como una parte integral de la experiencia humana. A través de elementos oscuros y viscerales, como la decadencia, la fragilidad y el renacimiento, los diseñadores han transformado símbolos de la muerte en representaciones de belleza y autenticidad, cuestionando las nociones tradicionales de atractivo y belleza.

Para abordar este problema, se ha utilizado un enfoque metodológico cualitativo basado en el análisis iconográfico e iconológico, siguiendo las teorías de Erwin Panofsky. Este método permite examinar los elementos visuales, simbólicos y materiales en las colecciones y desfiles de los diseñadores más relevantes, identificando cómo las representaciones de la muerte se han integrado y reinterpretado en la moda.

Los resultados indican que la muerte ha sido explorada de manera creativa y transformadora, convirtiéndose en una herramienta para cuestionar normas estéticas y culturales. En conclusión, la investigación demuestra que la moda contemporánea no solo refleja inquietudes culturales, sino que también tiene el poder de transformar la percepción colectiva de la muerte, ofreciéndonos nuevas formas de comprenderla y representarla.

PALABRAS CLAVES

Moda, muerte, imágenes, sociedad

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
2. MARCO TEÓRICO Y ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE.....	7
3. HIPOTESIS Y PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS DE INVESTIGACIÓN.....	24
4. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.....	24
5. MATERIALES Y MÉTODOS.....	25
6. RESULTADOS.....	33
7. DISCUSIÓN.....	50
8. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES.....	57

1. INTRODUCCIÓN

La muerte es, sin duda, uno de los mayores misterios y desafíos que enfrentamos como seres humanos. Su presencia, a la vez temida y fascinante, nos confronta con la fragilidad de nuestra existencia. Como señala George Bataille, nuestra relación con la muerte está marcada por una ambivalencia emocional: la rechazamos, pero al mismo tiempo nos sentimos irremediamente atraídos por su misterio y poder transformador (Bataille, 2010). A lo largo de la historia, hemos sido testigos de diversas manifestaciones artísticas en las que la muerte ha formado parte de la narrativa, reflejando las preocupaciones existenciales de cada época.

En la Edad Media, las Danzas Macabras se erigieron como poderosas alegorías visuales que destacaban la inevitabilidad de la muerte y la vulnerabilidad de la existencia humana, confrontando a todas las clases sociales con su destino común. Con el ocaso de la Edad Media surgieron nuevas perspectivas sobre la vida y la muerte, visible en las obras de maestros como Caravaggio¹ y Holbein², quienes incorporaban elementos mortales para explorar la condición humana. La moda de la corte, a su vez, comenzó a integrar simbolismos que aludían a la mortalidad, utilizando colores oscuros y adornos que evocaban la fugacidad de la vida, consolidando una narrativa visual que vinculaba la vestimenta con las reflexiones filosóficas y culturales de la época.

La llegada de la modernidad trajo consigo un cambio profundo en la manera de concebir la muerte, influenciado por las ideas de filósofos como Friedrich Nietzsche³. En obras como *Así habló Zaratustra* y *La Gaya Ciencia*, Nietzsche refleja la crisis de los sistemas de creencias tradicionales

¹ Caravaggio (1571–1610), nacido como Michelangelo Merisi, fue un pintor italiano clave del Barroco. Reconocido por su innovador uso del tenebrismo (fuertes contrastes de luz y sombra), su obra destaca por su naturalismo radical y la representación cruda de temas religiosos y cotidianos. Obras como *La vocación de San Mateo* y *Judith y Holofernes* ejemplifican su enfoque dramático y emocional.

² Hans Holbein el Joven (1497–1543) fue un pintor y grabador alemán del Renacimiento, conocido por sus retratos realistas y detallados, así como por sus representaciones alegóricas y religiosas. Fue pintor de la corte de Enrique VIII de Inglaterra, donde destacó por capturar la esencia y el poder de sus sujetos, como en su retrato de *Los Embajadores*. Su obra se caracteriza por la precisión técnica y la complejidad simbólica, consolidándolo como uno de los artistas más importantes de su época.

³ Friedrich Nietzsche (1844-1900): Filósofo, poeta y escritor alemán conocido por su crítica a la moral tradicional, la religión y la cultura occidental. Su obra aborda temas como el nihilismo, la voluntad de poder y el eterno retorno. Nietzsche influyó profundamente en la filosofía moderna, especialmente en áreas como la psicología, la teoría crítica y la estética.

que habían estructurado la visión de la vida y la muerte en épocas anteriores. La muerte, en esta nueva concepción, dejó de ser un paso hacia la inmortalidad o la redención, para convertirse en un fin definitivo y trascendentalmente vacío (Nietzsche, 1990). Este vacío existencial fue uno de los aspectos fundamentales del nihilismo, una corriente filosófica que enfrentó a la sociedad moderna con la idea de que la vida carece de un propósito intrínseco. Frente a esta realidad, la muerte dejó de ser vista como un evento religioso o trascendental, y comenzó a ser entendida como un fenómeno estético y cultural, sin promesas de vida después de la muerte, pero con una amplia gama de significados que se podían explorar a través del arte, la moda y la cultura popular.

El vínculo entre la moda y la muerte ha adquirido una renovada y compleja relevancia en la era contemporánea. En un contexto caracterizado por una creciente fascinación con temas oscuros y existenciales, la moda se ha convertido en un medio para abordar, explorar y subvertir las nociones tradicionales de la vida y la muerte. Diseñadores como Alexander McQueen, célebres por su audaz fusión de arte y moda, han logrado trascender las fronteras convencionales de la industria, utilizando la muerte no solo como un tema recurrente, sino como una narrativa central que impregna sus colecciones. En lugar de simples desfiles de ropa, sus presentaciones se configuraban como complejos espectáculos teatrales que no solo desafiaban las normas estéticas, sino que, a través de una elaborada simbología, exploraban la belleza, la tragedia y la transitoriedad de la existencia humana.

Hoy en día, la moda mantiene un diálogo constante con la muerte, un fenómeno que refleja las emociones, miedos y actitudes que la sociedad contemporánea sostiene hacia la mortalidad. Las prendas, los desfiles y sus presentaciones se convierten en vehículos de comunicación, un lenguaje visual que expresa no solo el duelo y la pérdida, sino también una celebración poética y simbólica de la vida. Este fenómeno, que se despliega en las pasarelas, trasciende el ámbito de la moda y se infiltra en campañas publicitarias, redes sociales y la cultura popular, donde la estética de la muerte se utiliza tanto para captar la atención como para generar una reflexión más profunda sobre la finitud humana.

Es crucial entender que la moda no se limita a ser una simple manifestación de tendencias, sino que funciona como un lenguaje visual cargado de significados profundos, complejos y multifacéticos. A través de un análisis iconográfico detallado, se pueden desentrañar los elementos visuales, simbólicos y narrativos asociados con la muerte en las colecciones de diseñadores, revelando cómo las representaciones de la mortalidad se convierten en un espacio de reflexión cultural y social. Este enfoque permite identificar las narrativas implícitas que configuran la percepción contemporánea de la muerte y su representación estética, proporcionando una visión

más amplia de cómo la moda se convierte en un espejo de las tensiones existenciales y filosóficas de la sociedad actual.

La investigación sobre las representaciones estéticas de la muerte en la moda contemporánea aporta una contribución crucial al ámbito académico. Este enfoque interdisciplinario, que cruza la moda con disciplinas como la sociología, la psicología y la antropología, permite comprender mejor cómo la moda se convierte en un medio para explorar fenómenos sociales complejos, como la percepción de la muerte. La metodología propuesta, que integra distintas perspectivas teóricas, puede servir como un punto de partida para futuras investigaciones que exploren la relación entre estética, cultura y mortalidad en contextos diferentes.

A nivel nacional, este tipo de investigación tiene el potencial de enriquecer el diálogo sobre la moda en Chile, abriendo un espacio para explorar cómo las tradiciones culturales locales abordan la muerte y el duelo. Reflexionar sobre la mortalidad en el contexto chileno permite pensar en cómo las representaciones de la muerte se entrelazan con la identidad cultural, las prácticas de duelo y las celebraciones de la vida. Este estudio también puede incentivar a los diseñadores y estudiantes de moda a considerar la profundidad simbólica de sus creaciones y la responsabilidad ética al tratar con temas tan sensibles como la muerte.

En un plano internacional, el análisis de la moda en relación con la muerte se inserta dentro de tendencias globales que emergen en el arte y la cultura contemporánea. Diseñadores de diversas partes del mundo exploran la mortalidad como un tema central, lo que refleja una preocupación universal por la condición humana. Este fenómeno se observa en importantes capitales de la moda, donde las pasarelas se transforman en escenarios de reflexión filosófica sobre la vida y la muerte, a menudo utilizando simbolismos que tienen resonancia en múltiples culturas.

La globalización y el intercambio cultural han permitido que estas representaciones de la muerte en la moda traspasen fronteras, generando un diálogo enriquecedor entre distintas tradiciones y perspectivas. Este proceso no solo enriquece la práctica del diseño, sino que también fomenta una comprensión más profunda de cómo la mortalidad es percibida y representada en diferentes contextos culturales.

Sin embargo, el estudio de la muerte en la moda plantea interrogantes éticos significativos. La apropiación de la muerte como tema puede ser vista como una trivialización de experiencias profundas y dolorosas, lo que implica que los diseñadores y académicos deben abordar estas representaciones con una notable sensibilidad y respeto. Es esencial considerar el impacto de tales representaciones en las percepciones culturales sobre la muerte, así como en las personas que han

experimentado la pérdida. Un enfoque crítico debe evitar la explotación del tema y fomentar una comprensión más profunda y empática de la mortalidad.

Los teóricos que sirven de referentes en este estudio incluyen a Georges Bataille, quien ofrece una perspectiva antropológica sobre la muerte; Roland Barthes, que analiza la semántica del vestido y su significado cultural; y Sallie Nichols, que interpreta la muerte como un proceso de transformación en su análisis del Tarot. Asimismo, el trabajo de diseñadores como Alexander McQueen, Rick Owens y Yasutaka Funakoshi, entre otros, proporciona ejemplos concretos de cómo estos temas se manifiestan en la práctica del diseño de moda. Estos referentes permiten establecer un marco conceptual sólido que enriquece la comprensión de la relación entre la moda y la muerte.

El análisis iconográfico de la moda en relación con la muerte no solo revela transformaciones en la estética y la comunicación visual, sino que también invita a una reflexión profunda sobre la condición humana y nuestras actitudes hacia la mortalidad como también a la posibilidad de creación en torno a este tema. Este campo de estudio se presenta como un espacio significativo para explorar cómo la moda puede funcionar como un medio artístico y filosófico para abordar temas trascendentales, enriqueciendo así nuestro entendimiento de la vida y la muerte en el contexto contemporáneo.

2. MARCO TEÓRICO Y ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE

La muerte se presenta indudablemente como uno de los mayores misterios y desafíos que enfrentamos como seres humanos. Su presencia, a la vez temida y fascinante, parece despojarnos de nuestras certezas y confrontarnos con la fragilidad de nuestra existencia. Como señala George Bataille ⁴ en su obra *El erotismo* (2010), nuestra relación con la muerte está marcada por una ambivalencia emocional; por un lado, la rechazamos y buscamos distanciarnos de ella, mientras que, por otro, nos sentimos irremediabilmente atraídos por su misterio y su poder transformador (Bataille, 2010).

⁴ Georges Bataille (1897-1962) fue un filósofo, escritor y crítico francés cuya obra explora temas como el erotismo, la muerte, la transgresión y lo sagrado. Su pensamiento, influenciado por Nietzsche, Freud y Durkheim, se centra en las dimensiones límites de la experiencia humana y la relación entre lo prohibido y la libertad. Entre sus obras más destacadas se encuentran *El Erotismo* y *La parte maldita*.

Bataille sostiene que el tránsito del animal al ser humano se caracteriza por el desarrollo del trabajo, la imposición de prohibiciones y restricciones, la conciencia de la muerte, y la transición de una sexualidad "sin vergüenza" a una sexualidad "vergonzosa" y erótica. Estos cambios fundamentales marcan la transición del "mundo animal" al "mundo de la razón" en la experiencia humana. Esta tensión inherente entre vida y muerte, racionalidad y animalidad, permea todas nuestras experiencias, incluida la dimensión del erotismo. Tal como sugiere Bataille, el erotismo representa una forma de transgredir los límites de la individualidad, permitiendo experimentar una especie de "pequeña muerte" que nos conecta con lo más profundo de nuestra naturaleza. En ese instante de entrega y fusión con el otro, se produce una liberación de las restricciones sociales que normalmente confinan nuestra existencia.

Sin embargo, estas transgresiones conllevan un potencial para la angustia y el conflicto moral, ya que al desafiar las prohibiciones y límites que nos protegen, nos exponen a la vulnerabilidad y la incertidumbre. En este contexto, la muerte, con su inminente presencia, se entrelaza con el erotismo, recordándonos que en la búsqueda de trascendencia y liberación también reside el riesgo y la fragilidad de nuestra condición humana.

En esencia, nuestra relación con la muerte y el erotismo refleja una profunda necesidad de encontrar sentido, de trascender los confines de nuestra individualidad y experimentar una conexión más profunda con nosotros mismos, con los demás y con el misterio de la existencia. Esta tensión, lejos de resolverse, parece acompañarnos a lo largo de nuestras vidas, impulsándonos a cuestionar, transgredir y explorar los límites de lo que significa ser humano.

Según Bataille, la muerte representa el último límite de la experiencia humana, marcando la frontera entre la vida y lo desconocido, lo cual resulta aterrador. Aunque somos conscientes de la existencia de la muerte, solo llegamos a comprenderla plenamente cuando la experimentamos de manera personal, en ese punto final de nuestra existencia, lo que implica que nunca llegamos a conocerla verdaderamente.

La sociedad ha desarrollado tabúes en torno a la muerte, que Bataille denomina prohibiciones, como una forma de negar su realidad y protegerse de la ansiedad y el miedo que provoca. Al considerar la muerte como una prohibición, la sociedad intenta mantener la alejada de la vida cotidiana y relegarla a un espacio separado y controlado, como los rituales funerarios y los cementerios. Bataille aborda esta relación con la muerte a través de nuestra conexión ancestral con los cadáveres, que durante milenios han sido objeto de sepulturas, buscando protegernos de la violencia y del recordatorio constante de nuestra propia mortalidad.

Bataille ve la muerte como un aspecto necesario de la vida, ya que, del horror que implica un cadáver en análisis, surge la vida de otros seres al liberar recursos y energía para su uso. Esta visión se relaciona con su concepto de "gasto excesivo", que sugiere que la vida alcanza su plenitud al gastar y consumir más allá de lo necesario para la mera supervivencia. Para Bataille, la muerte es parte integral de la vida, en la medida en que la vida misma es un proceso de crecimiento, desarrollo y eventual decadencia. Así, la muerte se presenta tanto como un final como un comienzo, ya que el proceso de descomposición de un organismo vivo proporciona los elementos necesarios para la vida de otros.

La concepción de la muerte por parte de Bataille como un evento transformador que cierra un ciclo para dar inicio a otro nuevo y renovado encuentra resonancias en el trabajo de Sallie Nichols⁵ en su obra *Jung y el Tarot*. En esta obra, Nichols presenta el Tarot como un mapa de la vida anímica, donde cada carta simboliza diferentes aspectos de nuestro ser y del proceso de individuación. Utilizando la psicología de Jung⁶, interpreta las cartas del Tarot como representaciones simbólicas de procesos psicológicos tanto individuales como colectivos.

Nichols reinterpreta la adivinación a través del Tarot como un medio para comprender el destino personal, considerando las cartas como espejos de la vida y las emociones del consultor, lo que facilita el autoconocimiento. Cada carta refleja arquetipos universales que resuenan en la experiencia humana, permitiendo que los individuos proyecten sus vivencias y emociones en ellas.

En su análisis del arcano 13, titulado "La Muerte", Nichols describe la figura de un esqueleto que empuña una guadaña, simbolizando tanto el desmembramiento como la transformación. Esta carta representa el cierre de una etapa vital y la necesidad de renacer a través de la muerte simbólica de la antigua personalidad. Nichols (2012) sostiene que, dentro de esta interpretación arquetípica, la

⁵ Sallie Nichols fue una destacada escritora y analista junguiana, reconocida principalmente por su obra *Jung y el Tarot: Un viaje arquetípico* (1980). En este libro, Nichols explora los arquetipos y símbolos presentes en los 22 arcanos mayores del Tarot desde la perspectiva de la psicología analítica de Carl Gustav Jung.

⁶ Carl Gustav Jung (1875-1961): Psiquiatra y psicoanalista suizo, fundador de la psicología analítica. Es conocido por sus conceptos de inconsciente colectivo, arquetipos y la individuación. Jung amplió la teoría freudiana al incorporar elementos mitológicos, espirituales y culturales, considerando que los símbolos y las experiencias colectivas desempeñan un papel fundamental en la psique humana. Su trabajo ha influido en múltiples disciplinas, incluyendo la psicología, la filosofía, la religión y las artes.

muerte opera como un proceso de renacimiento, donde cada individuo enfrenta el desmembramiento de su antigua identidad. Este desmembramiento resulta esencial para dejar atrás ideas, costumbres y formas de ser que ya no son útiles, permitiendo así un renacer hacia una nueva identidad (Nichols, 2012).

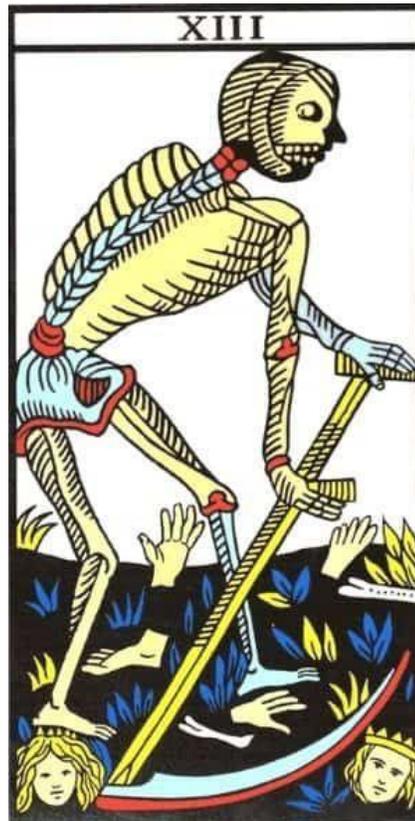

Imagen 1: La Muerte (Tarot de Marsella)

El texto de Nichols profundiza en la noción de que, a pesar de ser temida, la muerte es un componente natural e inevitable de la vida. Explora cómo diversas culturas han ritualizado este proceso, subrayando su importancia en la renovación y la fertilidad. La carta sugiere que, aunque se pierden viejas costumbres e identidades, también se incorpora una nueva vitalidad. Además, se destaca que aceptar la muerte es fundamental para una existencia plena. A través de la metáfora del esqueleto danzante, se enfatiza que la muerte es a la vez un cambio y una forma de estabilidad, recordándonos la profunda interconexión entre la vida y la muerte.

El simbolismo presente en esta carta nos recuerda las representaciones históricas de la muerte en el arte. En 2015, Gómez⁷ Davinia en su trabajo *Iconografía de la muerte en el arte moderno occidental*, nos menciona:

El propio temor a la muerte es universal y ha permanecido en el hombre desde el comienzo de los tiempos. Efectivamente, a lo largo de diversas épocas, el hombre ha intentado enfrentarse a ella desde distintas ópticas, pero, desde el siglo XIII hasta el XV la muerte y todo lo relacionado con ella, aún bajo su temor, ha sido un recurso muy atractivo para los artistas, de modo que a partir del *Duecento* hay documentados temas de corte macabro tanto en ambientes eclesiásticos como en cortesanos. La temática fue impulsada por el *Trecento*, pero chocó con la crisis y por lo tanto con la cruda realidad del siglo XIV, lo que acentuó el dramatismo de muchos temas, así como la vertiente repulsiva de lo macabro, con imágenes impactantes que asustan al espectador, dificultando que éstas formen parte de su cotidianeidad. (p. 6)

La muerte, por tanto, ha sido un tema recurrente en la historia del arte, estrechamente vinculado a la religión. En este contexto, se pueden establecer paralelismos entre la carta de "La Muerte" y las representaciones artísticas de la muerte en la época moderna, así como con las Danzas Macabras que perduraron durante la Edad Media, influenciadas en gran parte por crisis sanitarias como la peste negra. A medida que la muerte se hacía presente en la vida cotidiana sin distinción, la población comenzó a reflexionar sobre este fenómeno, lo que condujo a la creación de narrativas artísticas vinculadas a la muerte. Aunque comparten similitudes iconográficas con la carta de "La Muerte", como la representación del esqueleto, las Danzas Macabras ofrecen una narrativa diferente, presentándose como una alegoría en la que la muerte danza con individuos de diversas clases sociales, enfatizando que el destino final es común a todos.

⁷ Davinia Gómez es una académica e investigadora especializada en historia del arte y estudios culturales. En su obra *Iconografía de la muerte en el arte moderno occidental*, Gómez analiza las representaciones visuales de la muerte en el contexto del arte moderno, explorando cómo este tema ha evolucionado y se ha reinterpretado en relación con los cambios sociales, culturales y filosóficos de Occidente.

Estas danzas a menudo incorporan elementos que refuerzan la idea de la vanidad y la efimeridad de la vida, representando a la muerte bailando con los vivos, lo que simboliza que todos, sin excepción, inevitablemente compartirán el mismo destino. En los países católicos, este tipo de representaciones es común; la alegoría de la muerte suele mostrarla como una figura activa que interactúa con los vivos, recordándoles su propia mortalidad. En las denominadas figuras yacentes, esta personificación de la muerte se manifiesta al interactuar con el cuerpo de los difuntos, a menudo en sepulcros.

Imagen 2: Xilografía de la danza de la muerte de Hans Holbein titulada "Anciana" (1525).

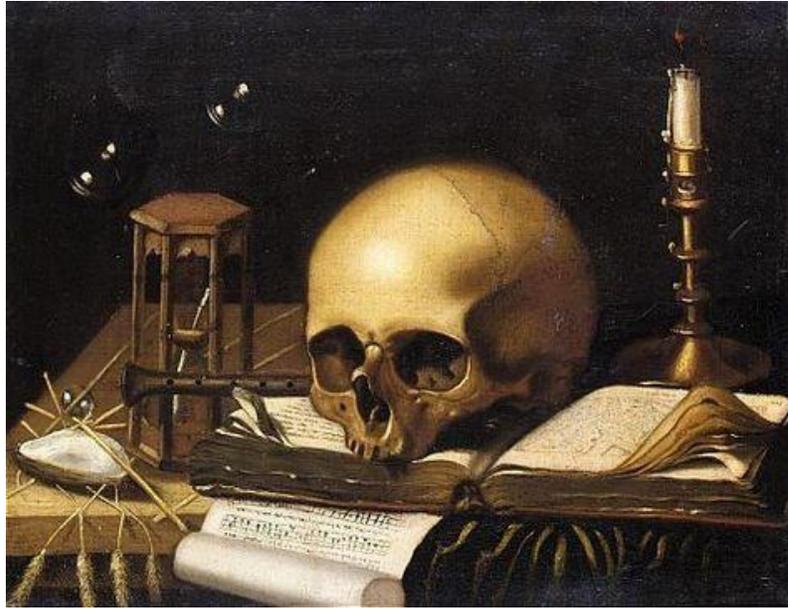

Imagen 3: Vanitas bodegón con pompas de jabón por Joannes de Cordua.

Imagen 4: Naturaleza muerta con copa dorada, por Pieter de Ring (1640-1660).

El color desempeña un papel fundamental en el estudio de los símbolos, ya que cada uno posee significados y connotaciones particulares que son esenciales para la construcción de una narrativa visual. En su obra *Psicología del color*, Heller⁸ (2020) proporciona un análisis exhaustivo de la relación entre la percepción del color y las emociones. A través de una encuesta realizada a 2000 hombres y mujeres de entre 14 y 97 años, el autor ofrece datos estadísticos que revelan cómo los colores se vinculan con sentimientos y características específicas.

En su obra, Heller analiza una variedad de colores y sus significados; Para los fines de esta investigación, se hará especial énfasis en aquellos que se relacionan con la muerte. Por ejemplo, el color negro se asocia con el luto, la oscuridad, lo maligno y lo impuro. No obstante, en contextos diferentes y al combinarse con otros colores, puede adquirir significados opuestos. En contraste, el blanco se analiza en el contexto del luto, los fallecidos, los espíritus y los fantasmas. El texto identifica una variedad de colores y motivos que se relacionan con diferentes características vinculadas a la muerte.

En el simbolismo cromático cristiano, el negro representa el duelo por la muerte terrestre, el gris el juicio final y el blanco la resurrección. Esta asociación del blanco con los muertos se extiende a diversas culturas que creen en la vida después de la muerte, donde es común vestir a los difuntos de color blanco.

Las asociaciones de colores con conceptos específicos tienen raíces sociológicas profundas. Por ejemplo, el negro, asociado con la oscuridad, puede evocar miedo en algunos individuos debido a que, en un sentido evolutivo, nuestro cerebro ha desarrollado una aversión primitiva hacia los peligros que pueden acechar en la penumbra. En contraste, el blanco se asocia con la luz, generando una sensación instintiva de comodidad y seguridad.

Además, existen otros colores que también se vinculan con la muerte. El rojo, por ejemplo, se relaciona con la sangre y la violencia, evocando una respuesta emocional intensa. El verde, cuando se combina con el amarillo, puede transmitir repulsión, asociándose con criaturas como monstruos, *zombies* y reptiles, así como con la piel en estado de procesamiento. Estas asociaciones cromáticas enriquecen nuestra comprensión de cómo el color puede influir en la percepción de la muerte y sus representaciones en diversos contextos.

⁸ Eva Heller fue una psicóloga, socióloga y escritora alemana, ampliamente conocida por su obra *Psicología del color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón* (2004). En este libro, Heller examina la influencia emocional, cultural y psicológica de los colores, basándose en investigaciones interdisciplinarias que combinan la sociología, la psicología y el diseño.

La moda opera de manera análoga al arte en su uso de recursos simbólicos para comunicar narrativas complejas. Es fundamental comprender que la moda trasciende la mera función de prendas de vestir; implica un proceso creativo intrincado que abarca diseño, significado y comunicación. Rivera⁹ (2019) destaca las características que la moda comparte con el arte, señalando que, aunque algunos autores tienden a distanciarla del ámbito artístico al argumentar que las prendas requieren de un portador para adquirir significado, es innegable que la moda, al igual que otras formas de arte, utiliza elementos visuales y estéticos para transmitir mensajes y emociones. Los diseñadores emplean el color, la forma, la textura y otros componentes del diseño para crear prendas que no solo visten el cuerpo, sino que también expresan ideas, reflejan identidades personales y culturales, e incluso desafían las normas establecidas (Rivera, 2019).

Detrás de cada prenda se encuentra un diseñador que no solo considera aspectos técnicos como el corte, la costura y los materiales, sino también la iconicidad y el discurso que la prenda transmitirá. En este sentido, la moda se convierte en un lenguaje visual que comunica ideas, valores y estilos de vida, donde las prendas se transforman en signos que portan significados culturales y sociales.

El análisis de los iconos de moda permite explorar cómo las prendas de vestir se convierten en portadoras de significado. Estos iconos, que pueden ser prendas emblemáticas o estilos particulares, trascienden su función utilitaria y adquieren connotaciones simbólicas que reflejan la evolución de la sociedad, las tendencias culturales y los ideales estéticos de una época determinada.

Comprender la moda desde esta perspectiva implica examinar cómo los diseñadores, las marcas y los consumidores atribuyen y negocian significados a través de las prendas, convirtiéndolas en vehículos de expresión personal, identidad y pertenencia a grupos sociales. Este enfoque permite profundizar en el estudio de la moda como un fenómeno cultural y comunicativo que va más allá de su dimensión meramente funcional o estética

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, Panofsky¹⁰ propone una metodología de análisis visual que ha sido fundamental para el estudio del simbolismo en el arte y la cultura. Su enfoque

⁹ Elizabeth Rivera Gómez es autora de la tesis "*Lo siniestro en la obra del diseñador inglés Alexander McQueen*", presentada para optar por el grado de Magíster en Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Nacional de La Plata.

¹⁰ Erwin Panofsky (1892-1968) fue un historiador del arte alemán, conocido por ser uno de los más influyentes teóricos en el campo de la iconografía, una disciplina que estudia los significados simbólicos de

iconológico establece tres niveles de interpretación: pre-iconográfico, iconográfico e iconológico, los cuales permiten comprender cómo los elementos visuales transmiten significados más allá de su forma superficial. Según Panofsky (1939), cada uno de estos niveles de análisis permite desentrañar capas de significado en las representaciones visuales, lo que lo convierte en una herramienta crucial para el estudio del simbolismo y los iconos.

En el nivel pre-iconográfico, Panofsky sugiere que el análisis debe comenzar con la observación objetiva de los elementos presentes en una imagen, sin aún asignarles un significado. Este primer paso consiste en identificar los objetos, colores y formas, observando las características visuales de las representaciones. Como explica Panofsky (1939), este nivel de análisis se ocupa de la "descripción visual" de los elementos representados, sin entrar aún en el campo de los significados culturales o simbólicos.

El nivel iconográfico se centra en la interpretación simbólica de los elementos visuales identificados en el primer nivel. Panofsky señala que los símbolos no son universales, sino que dependen del contexto cultural e histórico en el que se producen. Como afirma Panofsky (1939), "un símbolo no tiene un solo significado fijo, sino que varía según las convenciones de un contexto específico".

Finalmente, en el nivel iconológico, Panofsky profundiza en el análisis de los significados subyacentes de las imágenes, buscando comprender la relación entre los símbolos visuales y las ideas, creencias y estructuras filosóficas de la sociedad que los produce. Este nivel permite interpretar cómo las imágenes no solo reflejan el contexto cultural, sino también las actitudes, valores y conceptos fundamentales de una sociedad. Como argumenta Panofsky (1939), este nivel de análisis "explora las implicaciones filosóficas, psicológicas y culturales" de las imágenes, lo que permite entender su impacto en la sociedad.

En este contexto, es fundamental comprender que aquellas piezas e imágenes que serán analizadas forma parte de un sistema interconectado. Como sugiere Lipovetsky¹¹ (1997) el Sistema Moda constituye un entramado complejo de instituciones, prácticas, normas y actores que

las imágenes en el arte y la cultura. Panofsky es particularmente famoso por su enfoque metodológico para analizar las obras de arte, que combina la interpretación visual con la comprensión histórica y cultural.

¹¹ Gilles Lipovetsky es un filósofo y sociólogo francés nacido en 1944, conocido por sus análisis sobre la modernidad y la posmodernidad en la sociedad contemporánea. Lipovetsky aborda temas como el individualismo, el consumo, la temporalidad y la estética, reflexionando sobre la moda como un reflejo y motor de las dinámicas socioculturales actuales.

intervienen en la creación, producción, distribución, promoción y consumo de la moda. Este sistema es altamente dinámico y se ve influenciado por una diversidad de factores económicos, culturales, sociales y políticos (Lipovetsky, 1997).

Un aspecto clave del Sistema Moda es su dimensión geográfica. Las principales ciudades de la moda, como París, Milán, Nueva York, Londres, Tokio y São Paulo, se emergen como centros neurálgicos que concentran gran parte de la actividad del sector. Estas "capitales de la moda" albergan las sedes de importantes firmas, acogen eventos y ferias de relevancia internacional, y ejercen una influencia determinante en la definición de tendencias y estilos a nivel global.

Kawamura (2018) Explora la idea de que dentro de este entramado, las instituciones desempeñan un papel fundamental. Desde las casas de alta costura y las empresas textiles, hasta las revistas y medios especializados, las escuelas de diseño y las semanas de la moda, estas organizaciones colaboran y compiten entre sí, estableciendo pautas, jerarquías y relaciones de poder que configuran la dinámica del sector.

Asimismo, los diversos actores sociales que intervienen en el Sistema Moda, como diseñadores, modelos, fotógrafos, estilistas, editores, compradores, *influencers* y consumidores finales, interactúan, negocian y disputan el control sobre los significados, las prácticas y los recursos del campo de la moda.

Los procesos de producción y distribución también revisten una importancia crucial. Desde la concepción y el diseño de prendas, pasando por la confección, la logística y la comercialización, hasta llegar a los puntos de venta y al consumo final, todas estas etapas están estrechamente interconectadas (Kawamura, 2018).

Finalmente, es preciso resaltar la dimensión simbólica y cultural del Sistema Moda. Las tendencias, estilos, identidades y significados asociados a la vestimenta son elementos fundamentales que dotan de forma y sentido a este complejo entramado, delineando no solo la estética de la moda, sino también su significado social y cultural en el contexto contemporáneo (Barthes, 1978).

Tras examinar los principales autores que configuran el marco teórico de esta investigación, es imperativo comprender la relevancia de sus contribuciones en la articulación de este estudio. Con el fin de establecer una base sólida para el análisis, es necesario explicitar las variables de investigación que configuran el objeto de estudio y que orientarán el desarrollo de esta investigación.

En este estudio, se aborda la investigación sobre las imágenes, iconos y simbolismos asociados a la muerte en el sistema de la moda, comenzando con la variable dependiente, que se centra en las

representaciones estéticas de la muerte materializadas en producciones de moda. Estas representaciones se refieren a las formas concretas en que los elementos iconográficos y simbólicos de la muerte se han materializado y plasmado en las representaciones estéticas y narrativas de la moda, a abarcar tanto los aspectos puramente visuales, como los diseños, prendas y accesorios que reflejan la influencia de la simbología mortuoria, como también los conceptos, narrativas, temas y reflexiones sobre la finitud y vulnerabilidad del cuerpo humano que los diseñadores han buscado comunicar a través de sus creaciones y presentaciones.

A partir de esta base, se analizará la variable independiente, específicamente los elementos iconográficos relacionados con la muerte. En este estudio, las variables independientes se centran en la iconografía y simbología de la muerte, que incluyen una amplia variedad de motivos recurrentes, como calaveras, esqueletos, cruces, murciélagos y flores funerarias; el predominio de paletas cromáticas sombrías con negro, grises y rojos intensos; texturas y materiales lúgubres como cueros, pieles y aplicaciones metálicas; así como siluetas angulosas, deformadas y distorsionadas de la figura humana.

Estos componentes visuales y simbólicos asociados a la temática de la mortalidad funcionan como las variables independientes, es decir, los factores que se analizan para comprender cómo han influido y moldeado las formas en que la muerte y la finitud se representan y conceptualizan en la moda contemporánea. En resumen, mientras que las variables independientes son los factores causales, es decir, los elementos visuales y simbólicos relacionados con la muerte, las variables dependientes son los efectos o resultados observados en las formas en que dichos elementos se han materializado en las representaciones de la moda contemporánea.

La variable interviniente en el estudio de las representaciones de la muerte en la moda es un concepto clave que revela cómo los factores sociales, culturales y artísticos del entorno influyen en las creaciones de los diseñadores. Estos factores, que incluyen eventos como crisis de salud, movimientos artísticos y cambios sociales, actúan como un marco de referencia dinámico y en constante evolución, que inspira y guía a los diseñadores en su abordaje de la mortalidad, influyendo en la forma en que la representan y la integran en sus creaciones.

Por otro lado, la variable contextual considera los elementos simbólicos estables y acumulativos de la historia. Las tradiciones culturales, las creencias y las representaciones simbólicas de la muerte se han desarrollado y transmitido a lo largo de generaciones, creando un marco estable que permite entender cómo las concepciones de la muerte han evolucionado y se han adaptado. Este contexto histórico proporciona una comprensión más profunda de cómo la moda ha abordado la

mortalidad a lo largo del tiempo, y cómo los cambios sociales y culturales han influido en estas representaciones.

En resumen, las variables contextuales ofrecen una perspectiva amplia y estable, permitiendo una comprensión más completa de la representación de la muerte en la moda. Mientras que la variable interviniente se centra en los factores dinámicos y actuales, las variables contextuales nos permiten explorar la evolución histórica y cultural de estas representaciones, ofreciendo una visión más profunda y rica de cómo la muerte ha sido percibida y representada a lo largo del tiempo, en diferentes culturas y tradiciones.

En las últimas décadas, la moda contemporánea ha incorporado de manera significativa elementos iconográficos relacionados con la muerte, reflejando y resignificando diversas concepciones culturales sobre la mortalidad. A pesar de su presencia y relevancia, no se ha llevado a cabo un análisis detallado de cómo estos elementos han sido interpretados y comunicados en las prendas e imágenes más representativas del último cuarto de siglo.

El problema de investigación que se propone abordar es: ¿De qué manera las prendas e imágenes más significativas y representativas, dentro de mi estado del conocimiento actual, del sistema moda contemporáneo en los últimos 25 años, han interpretado, resignificado y comunicado diversas concepciones sobre la mortalidad a través de elementos iconográficos asociados a la muerte?

Este estudio se centrará en un análisis iconográfico de aquellas prendas e imágenes que, según mi criterio, destacan dentro del estado del conocimiento actual. La investigación busca comprender cómo el sistema de la moda ha utilizado símbolos, colores y materialidades para expresar temas relacionados con la muerte y cómo estos elementos han influido en la percepción cultural de la mortalidad.

ESTADO DEL ARTE

Dado que la literatura existente sobre el tema es limitada, en este apartado presento un estado del arte desarrollado específicamente para esta investigación. Este análisis se centrará en los diseñadores que constituyen los pilares fundamentales del estudio, ofreciendo una breve introducción a su vida y obra como contexto necesario para comprender su relevancia en la temática abordada.

ALEXANDER MCQUEEN

Lee Alexander McQueen (1969-2010) fue un diseñador británico cuya obra transformó radicalmente el panorama de la moda contemporánea. Reconocido por su enfoque transgresor y su habilidad para fusionar la alta costura con el arte conceptual, McQueen exploró temas como la belleza, la muerte, el poder y la fragilidad humana en sus colecciones. Graduado de la prestigiosa Central Saint Martins, su trabajo se

caracterizó por la precisión técnica heredada de su experiencia como aprendiz en Savile Row, combinada con una narrativa profundamente emocional y teatral.

Su obra no solo desafiaba los límites estéticos de la moda, sino que también abordaba temas filosóficos y sociales, estableciéndose como una figura clave en el diálogo entre moda, arte y cultura.

Imagen 5: Voss, primavera/verano 2001. McQueen.

Imagen 6: Highland Rape, otoño/invierno 1995. McQueen.

RICK OWENS

Rick Owens (1962) es un diseñador estadounidense conocido por su enfoque vanguardista y minimalista en la moda, que combina elementos de brutalismo, distopía y subversión estética. Nacido en Porterville, California, Owens comenzó su carrera en Los Ángeles antes de trasladar su marca homónima a París, donde consolidó su reputación internacional. Su estilo, a menudo descrito como "gótico glamoroso" o "grunge de lujo", se caracteriza por siluetas arquitectónicas, paletas

Imagen 7: Primavera 2020, Owens.

monocromáticas y un enfoque experimental en materiales y texturas.

Owens no solo desafía las convenciones de la moda con sus diseños, sino que también utiliza sus colecciones como un medio para explorar temas como la mortalidad, la espiritualidad y la relación entre el cuerpo y la arquitectura. Sus desfiles, que a menudo incluyen presentaciones performativas y ambientes cargados de simbolismo, lo han posicionado como una figura central en la moda contemporánea, influyendo en el diseño, el arte y la cultura global.

Imagen 8: Otoño/invierno 2022, Owens.

YASUTAKA FUNAKOSHI

Yasutaka Funakoshi (1964), nacido en Kobe, Japón, es el diseñador detrás de Alice Auaa, una marca fundada en 1999 que destaca por su enfoque teatral, oscuro y conceptual. Su estética fusiona elementos de la cultura japonesa tradicional con influencias góticas y surrealistas, explorando temas como la fragilidad de la existencia, la muerte y la belleza efímera.

Las colecciones de Funakoshi se caracterizan por siluetas dramáticas,

materiales que evocan decadencia como encajes desgarrados y gasas, y una paleta dominada por tonos oscuros. Sus desfiles, inmersivos y cargados de simbolismo, convierten la pasarela en una narrativa visual donde las prendas son protagonistas de un mundo fantástico y macabro. Alice Auaa trasciende las convenciones de la moda tradicional, utilizando el diseño para reflexionar sobre lo efímero de la vida y los límites entre lo real y lo imaginario.

Imagen 9: Otoño/invierno 2013, Funakoshi.

Imagen 10: Otoño/invierno 2012, Funakoshi.

JUM NAKAO

Jum Nakao, diseñador brasileño nacido en São Paulo, es reconocido por su enfoque innovador y conceptual que desafía los límites entre el arte y el diseño. Su obra explora la materialidad y la narrativa en la moda, reflexionando sobre temas como la fugacidad, la memoria y la relación entre el cuerpo y la vestimenta.

Entre sus trabajos más icónicos destaca *A Costura do Invisível* (2004), un desfile donde presentó prendas de papel cortado a mano que fueron destruidas simbólicamente al final, cuestionando la efimeridad de la moda y su vínculo con el tiempo y la memoria. Este acto consolidó a Nakao como un creador que redefine las normas del diseño, abordando también temas como la sostenibilidad y el valor intangible del arte.

Imagen 11: *A Costura do Invisível*, 2004. Nakao.

Imagen 12: Verano 2013. Nakao.

3. HIPOTESIS Y PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS DE INVESTIGACIÓN

En los últimos 25 años, la moda ha desafiado el estigma negativo de la muerte, invitándonos a verla como parte de la experiencia humana. Elementos viscerales y oscuros se convierten en símbolos de belleza y autenticidad, explorando la vulnerabilidad, transformación y renacimiento, y cuestionando las nociones tradicionales de atractivo/belleza.

¿Qué cambios o evoluciones se pueden observar en la manera de incorporar elementos asociados a la muerte en la moda contemporánea a lo largo del período de estudio (últimos 25 años)?

¿Cómo se comparan las interpretaciones de la muerte en la moda contemporánea con las concepciones culturales tradicionales o históricas sobre la mortalidad?

¿Qué influencias o inspiraciones se pueden identificar en la adopción de símbolos relacionados con la muerte por parte de la industria de la moda?

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Objetivo general

Analizar las representaciones visuales de la muerte en el sistema de la moda durante el último cuarto de siglo, a través de un estudio iconográfico de las imágenes presentadas en los desfiles de moda de Yasutaka Funakoshi en Tokio (Asia), Alexander McQueen en Londres (Europa), Rick Owens en Nueva York (Norteamérica) y Jum Nakao en São Paulo (Sudamérica), con el fin de revelar los vínculos entre dichas representaciones y los valores, creencias y actitudes predominantes en la sociedad contemporánea.

Objetivos específicos

1. Seleccionar y categorizar las contribuciones de diseñadores asociados a diversos capitales de la moda en sus respectivos continentes, en el marco del sistema de moda que aborda la temática de la muerte. Este proceso busca identificar la diversidad de interpretaciones

visuales de esta temática, a través de una muestra amplia y descentralizada de las imágenes correspondientes a cada muestra. Para ello, se realizará una revisión exhaustiva de sus colecciones, desfiles y representaciones mediáticas en el contexto de los últimos 25 años.

2. Identificar y categorizar los principales elementos iconográficos y simbólicos relacionados con la muerte presentes en las imágenes de las colecciones y desfiles de moda previamente seleccionados, para comprender cómo se articulan para representar visualmente la muerte y sus significados, mediante un análisis y una descripción detallada de los elementos visuales y simbólicos presentes en las imágenes seleccionadas, en el contexto del sistema moda de los últimos 25 años.
3. Analizar cómo los elementos iconográficos y simbólicos relacionados con la muerte han sido utilizados, resignificados y reinterpretados en las narrativas visuales y discursos de la moda contemporánea, para identificar las variaciones y constantes en la representación de la muerte en la moda, mediante un estudio comparativo de las colecciones y desfiles correspondientes a cada capital de la moda, en el contexto de los últimos 25 años.
4. Interpretar los significados y connotaciones que las representaciones visuales de la muerte adquieren en el contexto del sistema de la moda, para comprender su relación con los valores, creencias y actitudes predominantes en la sociedad contemporánea, mediante un análisis crítico de las narrativas visuales y simbólicas presentes en colecciones y desfiles seleccionados, en el contexto del sistema moda de los últimos 25 años.

5. MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación adopta un enfoque cualitativo, empleando un método deductivo que se desarrollará mediante el análisis de imágenes y el estudio iconográfico de prendas y representaciones visuales de la moda contemporánea que integran elementos asociados con la muerte.

En este contexto, la imagen no se concibe únicamente como un instante capturado por una cámara, sino como un entramado complejo de elementos interrelacionados. Este análisis aborda la imagen como una construcción multidimensional que integra diversos componentes.

Por un lado, se examina el *look* y la modelo, considerando aspectos como el maquillaje, los gestos, la actitud, el semblante, las prendas y los accesorios. Por otro lado, se incluye el entorno donde se sitúa la modelo, lo que abarca elementos como el fondo, la ambientación del espacio, la pasarela, la iluminación, y la música que acompaña la presentación. Así, la imagen no se limita a un registro estático, sino que se expande para incluir el dinamismo y las interacciones visibles en los videos de las presentaciones, permitiendo un análisis de la imagen en movimiento.

Este enfoque integral permite captar no solo la estética individual de las prendas o los gestos de la modelo, sino también el contexto narrativo y emocional que emerge de la conjunción entre los elementos visuales y sensoriales. De esta manera, el análisis trasciende la fotografía como un objeto aislado y se convierte en un estudio del entorno total que contribuye a la significación y percepción de la moda.

La elección de un enfoque cualitativo responde a la necesidad de explorar las representaciones de la muerte en la moda desde una perspectiva interpretativa y comprensiva. Este enfoque se basa en la interpretación de significados culturales y estéticos presentes en las imágenes y las prendas, permitiendo un análisis más profundo que los métodos cuantitativos, que se centran en datos estadísticos.

La moda, como fenómeno cultural, no solo refleja las preferencias estéticas de una época, sino también las preocupaciones sociales y las representaciones simbólicas compartidas. Por lo tanto, el enfoque cualitativo es especialmente adecuado para desentrañar las connotaciones simbólicas de la muerte en la moda contemporánea. Como referencia, se pretende emplear la teoría iconológica de Erwin Panofsky ¹²(1939), que establece que los objetos visuales, como las imágenes de moda, pueden ser analizados en tres niveles: el nivel pre-iconográfico, que se refiere a la observación de las formas y los elementos visuales; el nivel iconográfico, que implica la interpretación de estos

¹² Erwin Panofsky (1892-1968) fue un historiador del arte alemán, conocido por ser uno de los más influyentes teóricos en el campo de la iconografía, una disciplina que estudia los significados simbólicos de las imágenes en el arte y la cultura. Panofsky es particularmente famoso por su enfoque metodológico para analizar las obras de arte, que combina la interpretación visual con la comprensión histórica y cultural.

elementos a través de un análisis simbólico y cultural; y el nivel iconológico, que busca comprender el significado profundo de las representaciones dentro de su contexto histórico, social y cultural. Este enfoque iconológico es útil para estudiar cómo los elementos visuales en la moda, específicamente aquellos relacionados con la muerte, están impregnados de significados y simbolismos que varían según la época y la cultura. Además, el análisis de la moda desde esta perspectiva permite desentrañar las connotaciones culturales y emocionales que emergen de estas representaciones visuales, revelando cómo la moda se convierte en un vehículo para transmitir y reinterpretar conceptos como la mortalidad y la trascendencia.

Imagen 13: Método Iconográfico – Iconológico de Erwin Panofsky y su aplicación a la lectura de imágenes.

Selección de diseñadores y prendas a analizar

El primer paso será la selección de los diseñadores a estudiar, los cuales fueron elegidos en base a su relevancia cultural y geográfica, así como a la integración explícita de elementos relacionados con la muerte en sus colecciones. Se ha optado por un diseñador representativo de cada continente con una capital de la moda, asegurando así una diversidad global en el enfoque de la investigación. Los diseñadores seleccionados son:

Yasutaka Funakoshi (Tokio, Asia)

Alexander McQueen (Londres, Europa)

Rick Owens (Nueva York, Norteamérica)

Jum Nakao (São Paulo, Sudamérica)

De cada uno de estos diseñadores, se seleccionarán dos prendas o *looks* que, según el criterio del investigador y la revisión de antecedentes, representen de manera más impactante y atractiva elementos iconográficos relacionados con la muerte. Estas imágenes incluirán no solo el *look* específico, sino también la puesta en escena y el contexto del desfile en el que fue presentado, complementadas por videos que capturen la atmósfera del evento.

Descripción de la imagen

Posteriormente la imagen será analizada desde tres dimensiones principales: técnica, performativa y narrativa.

Dimensión técnica: Se centrará en los aspectos físicos de las prendas y accesorios, incluyendo materiales, formas, cortes y colores.

Dimensión performativa: Aquí se analizará cómo los modelos expresan los temas de la colección a través de sus gestos, posturas y expresiones faciales.

Dimensión narrativa: Incluye elementos de la puesta en escena, como la iluminación, la música y la escenografía, que en conjunto crean una atmósfera específica.

Esta descripción detallada permitirá comprender el contexto y la puesta en escena en la que se presentaron estas representaciones de la muerte en la moda.

Identificación y análisis de los iconos relacionados con la muerte

Siguiendo la metodología de Panofsky, el análisis iconográfico se enfocará en identificar y clasificar los símbolos relacionados con la muerte que aparecen en las prendas y representaciones visuales de la moda. Este proceso implicará el estudio de diversos elementos simbólicos, como los siguientes:

Colores: Se identificará la predominancia de ciertos colores, asociado comúnmente con la muerte, como el negro con el luto, pero también se explorarán otros colores como el blanco, simbólicamente relevante en ritos funerarios de algunas culturas asiáticas, el rojo, que en el contexto occidental suele asociarse con la sangre, la vida y la transitoriedad, y otros.

Materiales: Se analizarán las texturas que evocan la idea de la mortaja o el sudario, como el uso de gasas, encajes desgarrados y otros tejidos que sugieren la fragilidad de la vida y la cercanía con la muerte.

Formas: Se observarán las siluetas de las prendas que remiten a esqueletos, figuras espectrales o representaciones de la figura humana en su transitoriedad, sugiriendo la descomposición o el alma.

Accesorios y elementos simbólicos: Se prestará atención a los accesorios o detalles que refuerzan la temática de la muerte, tales como calaveras, cruces, relojes de arena o cualquier otro objeto que cargue con una simbología funeraria.

Iluminación y ambientación: Se estudiarán las condiciones de iluminación y la ambientación que contribuyen a crear una atmósfera sombría, de luto o de reflexión sobre la mortalidad, características que refuerzan el mensaje de la muerte dentro de la puesta en escena.

Gestualidad y expresiones faciales: Se analizarán las actitudes y expresiones de los modelos que presentan las prendas, buscando gestos que transmitan solemnidad, quietud o misterio, que potencien la conexión con la muerte a través de la estética de la moda.

Este enfoque metodológico proporcionará la base para un análisis e interpretación integrados desde una perspectiva interdisciplinaria, fusionando las disciplinas de la historia del arte, la semiótica y los estudios culturales. A través de este marco, se pretende desentrañar cómo las representaciones de la muerte en la moda no solo reflejan, sino que también impactan los valores, creencias y actitudes predominantes en la sociedad contemporánea. Se examinará, asimismo, cómo estas representaciones resuenan en el actual discurso sobre la mortalidad, contribuyendo a una comprensión más compleja y matizada de nuestra relación con la muerte.

Mediante este abordaje metodológico, se busca obtener una visión profunda de cómo la moda contemporánea ha reinterpretado y resignificado conceptos sobre la muerte, utilizando para ello una rica variedad de elementos iconográficos. Este proceso no solo se limita a la representación visual de la mortalidad, sino que también se adentra en las dinámicas sociales y culturales que subyacen a estos símbolos, estableciendo un diálogo entre la moda, la muerte y la sociedad en su conjunto.

En la sección de discusión, se interpretarán los resultados obtenidos en el análisis, profundizando en las implicancias culturales y sociales que estos tienen. Se buscará comprender cómo las representaciones iconográficas asociadas a la muerte en la moda contemporánea revelan nuevas formas de pensar y confrontar la mortalidad, así como sus vínculos con la transformación de valores en la sociedad actual.

Aunque el enfoque cualitativo basado en el análisis iconográfico ofrece una perspectiva rica y profunda para estudiar las representaciones de la muerte en la moda contemporánea, también conlleva diversas limitaciones que deben ser consideradas al momento de evaluar los resultados y la validez de las interpretaciones. Estas limitaciones están principalmente relacionadas con la subjetividad inherente al proceso interpretativo, las restricciones en el acceso a las fuentes y la complejidad del contexto cultural de las imágenes.

La interpretación de los símbolos relacionados con la muerte en la moda contemporánea puede ser influenciada por las experiencias previas, las creencias y los intereses personales del investigador. Por ejemplo, el análisis de la muerte puede ser abordado desde una perspectiva filosófica, religiosa o emocional, lo que podría resultar en interpretaciones diversas de los mismos elementos visuales. Esta subjetividad puede limitar la objetividad de los resultados, ya que no siempre existe un consenso claro sobre el significado de ciertos iconos visuales, y las interpretaciones pueden variar de un investigador a otro.

Además, el análisis iconográfico se basa en una interpretación simbólica, lo que significa que se intenta asignar un significado profundo a elementos visuales específicos. Sin embargo, esta asignación de significados puede no ser siempre universalmente válida o aceptada, especialmente cuando se trabaja con colecciones de diseñadores contemporáneos que podrían estar empleando la estética de la muerte de una manera más abstracta o provocadora. Los elementos visuales podrían no tener una intención clara o consciente de los diseñadores en cuanto a la muerte, pero el análisis iconográfico puede llevar a una interpretación que resalte esta asociación de manera forzada, dependiendo de las suposiciones del investigador.

El alcance del método radica en su capacidad para ofrecer una comprensión más matizada y compleja de la relación entre la moda y la muerte, proporcionando una perspectiva que va más allá de la estética superficial. Además, al utilizar una metodología cualitativa y un enfoque iconográfico, este estudio tiene el potencial de arrojar nuevas interpretaciones y perspectivas sobre el significado de la muerte en la moda, contribuyendo al campo de los estudios de moda y la semiología visual.

6. RESULTADOS

EUROPA, INGLATERRA: ALEXANDER MCQUEEN

Otoño invierno 1998

Nota 1: Alexander McQueen Otoño/Invierno 1997. (s/f). [Fotografía]. Recuperado el 3 de diciembre de 2024, de https://media.vogue.mx/photos/5ee172aa7e00038f7ed10720/master/w_1600,c_limit/Alexander-McQueen-Otono-Invierno-1998.jpg

Look 1

La modelo se encuentra completamente vestida de rojo, incluyendo una máscara que cubre por completo su rostro, fusionándose con la parte superior del vestido y ocultando su rostro por completo.

El diseño del vestido presenta un cuello cerrado sin mangas que se ajusta meticulosamente al cuerpo de la modelo, creando una silueta recta y estilizada que se ve interrumpida por un corte en la cadera alta que cae en forma de flecha hacia el frente. Desde este corte, largas tiras de tela caen

hasta los tobillos y el suelo, simulando el fluir de la sangre.

La tela satinada utilizada refleja la luz ambiente, otorgándole un aspecto brillante y suntuoso. Con cierto peso y poca elasticidad, la tela permite una caída fluida sin parecer ligera o liviana.

Fondo

La imagen presenta un escenario dramático con un fondo completamente oscuro. La modelo se eleva sobre una plataforma rodeada por un círculo de fuego, con llamas que emergen desde el suelo y la envuelven. La iluminación generada por las llamas proyecta sombras y refleja destellos sobre la tela del vestido de la modelo. Además, desde arriba, unas lámparas emiten una luz roja tenue, aunque en esta imagen específica no es claramente perceptible.

Performance

Este *look* aparece al final de la pasarela, justo cuando la música del desfile se detiene, dando paso al sonido de un fuego ardiendo. En la oscuridad, con pequeñas fuentes de luz roja, el modelo emerge con una caminata enérgica y se posiciona en el centro del escenario.

Un círculo de llamas se enciende a su alrededor. Comienza a sonar una canción de cuna interpretada con una kalimba, mientras

el sonido de las llamas persiste. Al iniciar la música, el modelo danza con movimientos fluidos y lentos, buscando la conexión con el público.

En un momento, interrumpe su danza, se queda de pie con las piernas abiertas y los brazos extendidos, mirando al cielo. Luego retomó su danza, manteniendo las palmas hacia adelante. De repente, la canción de cuna que acompañó toda la performance se distorsiona y comienza a sonar al revés. El fuego y las luces se apagan, y una melodía de piano empieza a sonar. Las luces de la pasarela se encienden nuevamente, y la modelo camina hacia el fondo.

*Debido a la extensión de palabras solicitadas, los iconos identificados solo serán subrayados de aquí en adelante.

Video de la presentación

American Express Black 2004

Nota 2. Alexander McQueen primavera/verano 2004. (s/f). [Fotografía]. Bbci.co.uk. Recuperado el 3 de diciembre de 2024, de https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/624/amz/worldservice/live/assets/images/2015/03/20/150320114552_china_exportacion_moda_624x351_getty.jpg.webp

Look 2

La imagen muestra un modelo con expresión serena y resignada; boca entreabierta y ojos cerrados. El cabello suelto le llega al pecho y el maquillaje es poco visible debido a la iluminación. Sus brazos están pegados al cuerpo, ligeramente elevados.

Viste un vestido blanco ceñido al cuerpo, confeccionado en tela semitranslúcida, que incluye un corsé *overbust* con un escote en media luna y una mancha negra que desciende verticalmente desde su cuello. La tela cae en suaves drapeados hasta debajo de las rodillas y cuenta con una cola elegante en la parte trasera. Complementa su atuendo con sandalias de tiras de tacón alto y una corona de espinas.

Fondo

La imagen presenta una atmósfera de lluvia y sombras. La iluminación central cenital resalta la figura de la modelo, proyectando sombras que dramatizan la escena. Esta se desarrolla en una pasarela con un suelo negro y brillante que refleja las luces focales dirigidas desde arriba a lo largo de la pasarela. En el suelo, se observa una zona blanca cubierta de nieve, mientras que desde un punto focalizado en el techo caen gotas de agua que afectan exclusivamente a la modelo, simulando lluvia.

Performance

El contexto de la performance en la que se presenta este *look* se desarrolla en una jaula de cristal, iluminada por luces blancas con un tono frío y azulado, acompañada por una melodía de violines. La modelo que porta el *look 2* emerge en escena, posicionándose bajo una luz cenital con los brazos abiertos y una expresión de serenidad que sugiere una espera contemplativa. Mientras dirige su mirada hacia el cielo, comienza a caer una lluvia sobre su cuerpo; su rostro refleja una compleja amalgama de frío, sufrimiento y paz. La modelo mantiene esta pose mientras las demás modelos ingresan al escenario para culminar el desfile.

Video de la presentación

NORTE AMÉRICA, ESTADOS UNIDOS: RICK OWENS

Otoño invierno 2024

Nota 3. Rick Owens - Otoño Invierno 2024-2025 - París. [Fotografía]. Recuperado el 3 de diciembre de 2024, de www.expofashionmagazine.com. <https://www.expofashionmagazine.com/es/n-28838/rick-owens-otono-invierno-20242025-paris>

Look 3

El maquillaje de la modelo resalta su piel pálida con sombras marrones en los ojos y labios *nude* sutiles. La aplicación angular de la sombra le da una mirada intensa, acentuada por un delineado rojo-anaranjado. La falta de cejas y los lentes de contacto negros aportan un aire inquietante.

Su peinado es una peluca rubio claro, con volumen y un corte geométrico que presenta ondas definidas.

Viste un abrigo negro voluminoso con amplias mangas y un volante que cae casi hasta el suelo, con textura de pelaje enmarañado y un acabado de cuero en la parte trasera. Debajo, lleva un vestido marrón oscuro de lana, minimalista y pesado. Su calzado, aunque poco visible, parece ser de tacón con plataforma en color café.

Fondo

El fondo de la imagen presenta una ambientación clásica y refinada. La modelo se encuentra en un espacio interior con paredes blancas adornadas con paneles decorativos, evocando un salón aristocrático del pasado. El suelo es de madera clara y, a la izquierda, se destaca un sillón tapizado en tela blanca. La iluminación natural proviene de la derecha, iluminando suavemente el lado derecho de la modelo, creando una luminosidad sutil en el espacio.

Descripción de la performance

La presentación inicia en un espacio con estética industrial, similar a una cochera en construcción, con paredes blancas y un gran ventanal que permite la entrada de luz natural. A la derecha, se observan sillones de piel rústica. La música de fondo, con sonidos industriales, acompaña el desfile.

Los modelos ingresan desde el fondo a la izquierda, desfilando a un ritmo calmado y permitiendo apreciar cada diseño.

Posteriormente, giran a la derecha y entran en una sala de ambientación clásica, con paredes blancas y paneles decorativos, evocando un salón aristocrático. Esta transición resalta el contraste con la estética industrial anterior, mientras los modelos continúan desfilando ante el público en diferentes salas.

Video de la presentación

Otoño invierno 2012

Nota 4. Rick Owens, otoño/invierno 2012. (s/f.). [Fotografía]. Recuperado el 3 de diciembre de 2024, de https://assets.vogue.com/photos/55c650e708298d8be218176e/master/w_1920,c_limit/00010fullscreen.jpg

Look 4

La modelo viste un abrigo largo hasta el suelo, confeccionado en tela opaca gris, con un diseño minimalista y elegante, caracterizado por líneas limpias. El abrigo tiene un forro de textura satinada.

Debajo, lleva un vestido semi-satinado en tonos grises, de silueta similar a una túnica, con un escote en forma de "V" y volumen en la zona del cuello que se despliega hacia abajo. La prenda cae holgadamente hasta los pies.

Como calzado, usa botines negros sencillos, y como accesorios, lleva guantes grises de material similar al cuero y una máscara tejida en lana gris que cubre parcialmente su rostro, con hilos entrelazados a los lados de la cabeza.

Fondo

El fondo de la imagen presenta una pasarela de concreto con una superficie desgastada. La iluminación crea una atmósfera cálida con luces rojo-anaranjadas que se proyectan sobre el suelo y se reflejan suavemente.

En el fondo, se distinguen paredes de paneles y estructuras metálicas que complementan el carácter sobrio del espacio. Los contrastes de luz y sombra contribuyen a una ambientación de misterio y dramatismo, destacando la figura central.

Performance

El escenario inicia en la penumbra, con la pasarela de concreto apenas iluminada. Surgen tenues destellos de luz provocados por llamas que emergen de barras metálicas, mientras un sonido de percusión similar al golpeteo de un tambor establece una atmósfera de tensión.

Mientras se escuchan los tambores, la modelo del *look 4* aparece, avanzando con paso rápido y decidido. A medida que avanza por la pasarela, se activan luces ambientales de color blanco que permiten apreciar los detalles de su vestimenta.

Video de la presentación

ASIA, JAPÓN: YASUTAKA FUNAKOSHI

Alice Auaa, otoño invierno 2013-2

Nota 5. Alice Auaa otoño/invierno 2014. (s/f). [Fotografía]. Recuperado el 3 de diciembre de 2024, de <https://cl.pinterest.com/pin/813392382738226368/>

Look 5

La modelo presenta una expresión severa y desafiante, acentuada por un maquillaje con sombras negras y cejas definidas. Su peinado, abultado y enmarañado, evoca una estética aristocrática pero descuidada.

El vestido, de estilo decimonónico, cuenta con un cuello alto blanco y un escote recto con volantes negros. Tiene pliegues verticales y una silueta amplia que se corta a la altura de la cintura, donde un cinturón elástico marca la transición. La falda asimétrica cae diagonalmente, adornada con volantes horizontales, siendo más larga a la derecha.

Destaca un miriñaque, una estructura metálica expuesta en forma de armazón, que rodea el faldón del vestido y le da una apariencia delicada pero contundente, similar a una tela de araña.

Fondo

El fondo es de un intenso color negro, y la pasarela, igualmente oscura, se integra con él, destacando la figura de la modelo en el centro. Una luz cenital blanca desciende desde arriba, iluminando su rostro y realzando los detalles de su atuendo.

Performance

A los 5 minutos y 35 segundos, la modelo que lleva el *look* seleccionado aparece desde el lado derecho del escenario y comienza a caminar tranquilamente por la pasarela, sujetando la estructura metálica por la parte trasera. A mitad de la pasarela, inclina su torso bruscamente, revelando que el armazón de metal se despliega como una tela de araña. Luego se da la vuelta y, con el mismo paso tranquilo, camina hacia la parte trasera del escenario, desapareciendo por el lado opuesto al que entró.

Video de la presentación

Alice Auaa, primavera verano 2014

Nota 6. Alice Auaa primavera/verano2014. (s/f). [Fotografía]. Recuperado el 3 de diciembre de 2024, de <https://cl.pinterest.com/pin/485333297316124686/>

Look 6

La modelo presenta una expresión seria y misteriosa, con una base de maquillaje blanca que cubre su rostro, incluyendo cejas y labios, sin sombras ni otros elementos. Su peinado es una peluca blanca larga y lacia, de aspecto despeinado y voluminosa, con un corte visible en la parte frontal.

El vestido tiene un escote en “V” y carece de mangas, llegando hasta las rodillas con una abertura central que se extiende hasta la mitad del muslo. Compuesto por múltiples capas de volantes blancos de tela similar al velo, el vestido es extremadamente voluminoso, fluyendo alrededor de su figura.

Completa su look con pantys de bajo denier en negro, y sandalias de tacón alto con amarras transparentes y hebillas de metal que suben por sus piernas, con suelas también de material transparente.

Fondo

El fondo cuenta con una pantalla LED que proyecta imágenes de árboles en tonos blanco-azulados, secos y ligeramente difuminados sobre un fondo oscuro. La pasarela negra y brillante refleja y distorsiona las imágenes de los árboles en el suelo, creando una fusión entre ellas. La modelo recibe una iluminación cenital, lo que sugiere una fuente de luz adicional proveniente del techo.

Performance

Las luces se apagan por completo y, tras unos instantes, se proyecta un video de gotas de lluvia cayendo, o tal vez una lluvia de estrellas, mientras aparece un bosque de fondo en tonos azulados con árboles secos y blancos. En ese momento, la modelo, que lleva el *look* seleccionado, hace su entrada.

Camina lentamente, casi como si flotara, con un sutil balanceo de brazos. La peluca blanca que lleva a veces parece un velo que cubre su cabeza, iluminándose de forma intermitente a medida que pasa por diferentes fuentes de luz. El vestido, ligero y etéreo, se mueve delicadamente con su andar.

Video de la presentación

SUDAMÉRICA, SAO PAULO: JUM NAKAO

A costura do invisível 2004

Nota 7. Jum Nakao, A costura do invisível 2004. (s/f). [Fotografía]. Recuperado el 3 de diciembre de 2024, de <https://cl.pinterest.com/pin/426856870907806838/>

Look 7

La modelo exhibe una expresión seria y una mirada intensa que evocan misterio y gravedad, sin rastro de sonrisas. Su maquillaje incluye una máscara de pestañas blanca, labios de un negro profundo y cejas tupidas. Su peinado es una peluca negra de corte bob, con flequillo dentado y una hendidura en la corona que recuerda a piezas de juguetes.

El atuendo se destaca por su materialidad, mayormente elaborado en papel semi-translúcido blanco, con un enterizo negro que cubre su figura. El vestido presenta un cuello redondo y mangas volumétricas, mientras que el papel del torso y las mangas cuenta con un delicado calado de puntos. Un elemento en forma de bufanda, confeccionado en papel con un intrincado calado geométrico, envuelve su cuello y se entrelaza en el pecho, cayendo hasta la cintura. La falda, compuesta por múltiples capas de papel, también presenta un calado geométrico y se extiende hasta el suelo. Las mangas, igualmente de papel calado, simulan flores como crisantemos. No es posible discernir si lleva calzado.

Fondo

La pasarela es completamente de color blanco y a los costados cuenta con esculturas semi semiesféricas compuestas de cilindro o conos de papel que juntos parecen asemejar la forma de una flor. El fondo es negro y se logra apreciar un umbral al fondo de donde salen las modelos. La iluminación parece pajera y bien distribuida.

Performance

El *look* 7 y 8 comparten la misma performance ya que son parte de la misma colección, por lo cual serán descritos y analizados en conjunto.

El desfile comienza en un escenario oscuro, iluminado por una tenue luz azul y un zumbido constante. Esculturas de papel en el escenario emiten una luz magenta que pulsa a intervalos. Desde este fondo, aparece una modelo, iluminada suavemente por las esculturas, mientras suena una melodía tranquila de piano y sintetizador que crea una atmósfera serena.

Las luces del techo se encienden, proyectando una luz blanca suave que se mezcla con tonos cálidos como magenta, naranja y amarillo de las esculturas de papel. Las modelos caminan lentamente por la pasarela, sonriendo, y sus vestidos de papel se balancean con elegancia, dando la impresión de que flotan. Sus movimientos son rígidos

pero fluidos, acompañado por una melodía infantil que recuerda el sonido de un xilófono.

Al finalizar el desfile, las luces se apagan y todas las modelos pasan en fila para despedir el *show*. El juego de luces y los vestidos de papel crean la ilusión de lámparas danzantes mientras un zumbido aumenta en intensidad. De repente, con un sonido siniestro, todas las modelos destruyen sus vestidos con furia.

Video de la presentación

A costura do invisível 2004

Nota 8. Jum Nakao, A costura do invisível 2004. (s/f). [Fotografía]. Recuperado el 3 de diciembre de 2024, de <https://cl.pinterest.com/pin/10696117835071943/>

Look 8

La modelo presenta una expresión seria y melancólica, con el rostro girado en un ángulo de 3/4 hacia la izquierda. Su maquillaje, similar al de la modelo anterior, destaca por cejas negras y marcadas, labios oscuros y pómulos acentuados.

Su peinado es una peluca plástica negra de estilo Playmobil, con un corte bob recto y dentado. Al igual que la modelo anterior, viste un enterizo negro de cuello de tortuga que cubre todo su cuerpo, incluidas las manos.

El atuendo incluye un chaleco tipo bolero con mangas voluminosas y hombreras puntiagudas, adornado con calados ornamentales. El vestido presenta un escote strapless con una banda calada en la parte superior y cortes rectangulares en el tronco, uno frontal y dos laterales, donde se destaca un calado que representa un rostro.

La falda comienza a la altura de la cadera y está compuesta por cortes radiales que llegan a un aro metálico de gran circunferencia a la altura de los muslos. Esta zona también tiene calados en forma de rostros. La parte inferior cae en forma de cortina hasta el suelo, creando una silueta que asemeja la pantalla de una lámpara, con una estructura escultórica y arquitectónica.

Fondo

El fondo de la imagen parece un set de fotografía, donde destaca una escultura de papel o material similar, compuesta por formas cilíndricas o cónicas iluminadas desde el interior. La imagen en blanco y negro dificulta la identificación de colores, aunque el piso y el fondo parecen predominantemente blancos.

El juego de luces es complejo y refuerza la atmósfera dramática. Una fuentes de luz principal se sitúa en la parte inferior derecha, dejando gran parte del lado izquierdo en penumbra. Una segunda fuente, frontal y a la izquierda, ilumina el rostro de la modelo, realzando los detalles de su vestido. La disposición cuidadosa de estas luces difusas genera un efecto de claroscuro.

7. DISCUSIÓN

Alexander McQueen

Dentro de las dos obras seleccionadas del diseñador Alexander McQueen, se manifiestan iconos y símbolos que abordan la temática de la muerte desde una perspectiva espiritual. La primera imagen destaca el simbolismo vinculado a la sangre, evidenciado en el color y la materialidad del vestido que porta la modelo, así como en el fuego que la rodea. Tanto la sangre como el fuego comparten significados profundos relacionados con la pasión, la purificación, el poder y la violencia. El color rojo, predominante en esta obra, ha sido tradicionalmente asociado con la muerte en diversas culturas. La sangre simboliza tanto la pasión como la violencia, esta última vinculada a la muerte. Georges Bataille por ejemplo, aborda la muerte como una manifestación de violencia, enfatizando la reacción visceral que los seres humanos experimentan al confrontar un cadáver. Encuentro que atestigua la violencia que culmina con la vida.

Este simbolismo genera en el espectador una dualidad de fascinación y terror. Similarmente, el fuego, que puede ofrecer luz y calor, también representa la destrucción. Históricamente, se ha considerado un medio de purificación; la cremación, por ejemplo, libera a los cadáveres de su descomposición, estableciendo una conexión con lo divino. Este uso ritual del fuego refuerza su papel en la transición entre la vida y la muerte, simbolizando tanto el fin como la transformación espiritual.

La segunda imagen, aunque aparentemente antitética a la primera, comparte simbolismos asociados a la purificación y la muerte. Presenta elementos que evocan una representación cristiana vinculada a la crucifixión de Cristo. El vestido, confeccionado con una tela semitranslúcida de color blanco, simboliza la luz, los nuevos comienzos y la resurrección, contrastando con el negro, que representa el pecado. Este simbolismo del blanco trasciende el cristianismo, ya que en muchas tradiciones se asocia con la pureza y la divinidad, acentuando el significado de la imagen. Sin embargo, el negro también contamina el blanco, sugiriendo que lo puro ha sido manchado por los pecados de la humanidad.

La lluvia, presente en esta imagen, refuerza los significados del color blanco al simbolizar la renovación y la fertilidad, así como la purificación de lo impuro. En diversas culturas, la lluvia es vista como un agente de limpieza tanto física como espiritual, simbolizando nuevos comienzos y esperanza. Además, puede evocar tristeza o melancolía, reflejando el dolor y la introspección emocional.

En un sentido más amplio, la lluvia representa la transformación, facilitando el crecimiento y simbolizando las transformaciones en la vida de un individuo o en la sociedad. La conexión entre la muerte y el renacimiento se manifiesta en la interpretación del color blanco y la lluvia, sugiriendo que la muerte simbólica puede ser un precursor de una nueva realidad y un ciclo continuo de vida, donde los materiales en descomposición contribuyen a la formación de nuevos organismos.

En conjunto, estos símbolos y su interrelación sugieren una exploración profunda de la mortalidad, la espiritualidad y la transformación, elementos recurrentes en la obra de McQueen, que invita a reflexionar sobre la condición humana.

Rick Owens

La imagen número tres presenta una serie de elementos simbólicos que evocan el deterioro causado por el paso del tiempo. El maquillaje de la modelo, caracterizado por una piel pálida y ojos que sugieren cuencas vacías, junto con un cabello escaso, claro y enmarañado, evoca la figura de una persona mayor en un estado cercano a la muerte. Esta representación visual transmite una sensación de fragilidad y vulnerabilidad, sugiriendo que la vida es efímera y que el tiempo tiene un impacto ineludible en la existencia humana.

La vestimenta de la modelo, especialmente el abrigo de piel negra, refuerza esta noción de deterioro, con un aspecto andrajoso que sugiere pesadez y sencillez.

El espacio en el que se encuentra la modelo es clásico, luminoso y de color blanco, buscando transmitir una estética sobria y serena. Sin embargo, este entorno contrasta marcadamente con la apariencia lúgubre de la figura, generando una tensión visual que evoca inquietud y cansancio. Este contraste sugiere que la mujer se encuentra en un espacio de transición entre la vida y la muerte.

El conjunto de estos elementos visuales refuerza la idea de que la mujer representada ha atravesado un prolongado periodo de tiempo, sugiriendo que su apariencia es el resultado de un proceso de envejecimiento. Esta representación puede interpretarse como una reflexión profunda sobre la fragilidad de la vida y el inevitable paso del tiempo, temas recurrentes en el arte y la filosofía.

En la imagen cuatro, se presentan elementos simbólicos similares, comenzando por la paleta de colores monocromática en tonos grises. Este color, resultado de la mezcla del blanco y el negro, anula los matices de ambos, otorgándole connotaciones sombrías. El gris evoca principalmente imágenes negativas como el mal tiempo, el frío, las tormentas y las cenizas. La expresión "días grises" sugiere tristeza y melancolía, reforzando su asociación con la muerte.

La modelo lleva una máscara que cubre parcialmente su rostro, ocultando su identidad. Este elemento acentúa el misterio y la ambigüedad de la figura, sugiriendo que la muerte puede despojar a los individuos de su identidad. La vestimenta, similar a una túnica, mantiene una estética sencilla y formal, históricamente asociada con rituales de muerte, lo que subraya la solemnidad del contexto.

Las llamas que emergen del fondo transforman su significado, resaltando connotaciones sagradas de purificación e iluminación. Aunque la imagen es menos directa en sus significados, sugiere un ambiente ritualístico relacionado con el luto. En conjunto, ambas imágenes invitan al espectador a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, la experiencia del duelo y la transición entre la existencia y el más allá, ofreciendo un examen profundo de la mortalidad y la posibilidad de trascendencia.

Yasutaka Funakoshi

Esta imagen incorpora elementos característicos de la subcultura gótica, como el cabello enmarañado y un maquillaje oscuro, junto con la adopción de vestidos de estética decimonónica. Esta elección estilística evoca una época en la que la muerte y el duelo estaban profundamente arraigados en la cultura, influenciados por la moda inglesa y la figura de la reina Victoria. Tras la muerte de su esposo, el príncipe Alberto, la reina adoptó una vestimenta de luto que combinaba los atuendos tradicionales de la realeza, estableciendo así un patrón que perduró en la moda de la época. Otro elemento destacado en este *look* es la estructura expuesta, que rodea el faldón del vestido y se asemeja a un miriñaque. A diferencia de lo habitual, donde estas estructuras suelen estar ocultas, aquí quedan a la vista. Este detalle, combinado con la actuación de la modelo en la pasarela, quien despliega el miriñaque como si fuera una tela de araña, añade una dimensión arácnida al atuendo. Juntos, el vestido y el miriñaque evocan la figura de la viuda negra.

El simbolismo de la viuda negra ofrece múltiples interpretaciones. En la naturaleza, esta araña es célebre por el comportamiento de la hembra, que a menudo devora al macho tras la cópula. Esta imagen ha sido utilizada en la literatura y el arte para representar a la viuda negra como una *femme fatale*: una figura seductora que atrae a los hombres a su trampa, llevándolos a la muerte.

En cuanto a la imagen 6, presenta una figura que evoca una profunda conexión con lo sobrenatural. El cabello desaliñado y de un color blanco brillante, al igual que la vestimenta, sugiere la esencia de un espíritu o una entidad del más allá. Este estilo fantástico capta la atención y nos transporta a un reino etéreo.

El vestido, diseñado en capas ligeras, crea una sensación de fluidez y movimiento, como si el modelo estuviera flotando en lugar de caminar. Este efecto intensifica la impresión de ligereza y efimeridad asociada a los espíritus. Los volantes y la textura del tejido añaden una cualidad casi fantasmal, sugiriendo que su presencia es transitoria, un destello de vida en un contexto que evoca la muerte. Aunque este atuendo blanco se asocia tradicionalmente con la pureza y la inocencia, también puede implicar un luto sutil.

El fondo oscuro contrasta fuertemente con el atuendo de la modelo, creando una tensión visual que resalta su figura. La iluminación tenue, combinada con el reflejo en el suelo, añade un aura de misterio, como si el modelo estuviera emergiendo de las sombras. Además, el entorno sugiere un bosque, lo que refuerza la idea de lo misterioso y lo desconocido, integrando así la naturaleza en esta narrativa visual.

Jum Nakao

La narrativa de este desfile es sutil y elegante, y aunque es probable que el autor no haya considerado una asociación consciente con la muerte, la obra invita a una reflexión más profunda. La intención parece centrada en la naturaleza efímera y frívola de la moda, un mundo que, por su propia esencia, es transitorio y cambiante. Sin embargo, al analizar detenidamente los elementos presentes, emergen conexiones significativas con el concepto de la muerte.

El uso del papel como material principal en los atuendos añade una profunda capa de simbolismo. Este material, inherentemente frágil y efímero, resulta con la transitoriedad de la vida misma. Al ser fácilmente utilizado y desechado, el papel representa no solo la impermanencia de las modas y tendencias, sino también la naturaleza transitoria de nuestras experiencias y logros. Esta idea se alinea con los conceptos de las vanitas, donde se incorporan naturalezas muertas y elementos que aluden al conocimiento y los logros terrenales, enfatizando que, a la llegada de la muerte, estos carecen de valor real. Los delicados atuendos de papel, presentados como verdaderas obras de arte, refuerzan esta noción de fragilidad y efimeridad. Así, la belleza de estos atuendos, aunque deslumbrante, también es un testimonio de lo efímero, sugiriendo que la moda, al igual que la vida, es un ciclo de creación y destrucción.

Si bien este es el simbolismo principal, también se pueden identificar significados relacionados con el Día de Muertos en la ambientación. Las luces de colores cálidos, como el magenta, el naranja y el amarillo, se reflejan en los vestidos, tiñéndolos de tonalidades vibrantes. Además, el calado del papel en los atuendos y las flores de papel dispuestas en la pasarela rememoran la celebración de esta festividad en México, que rinde homenaje a la memoria de los difuntos.

La performance que da cierre a este desfile, donde las modelos rompen sus vestidos enérgicamente, puede simbolizar la ruptura con las convenciones y la efímera naturaleza de la moda. Este acto de destrucción no solo representa el final de una presentación, sino que también puede interpretarse como una metáfora de la liberación y la transformación. Al despojarse de las piezas que, aunque hermosas, son igualmente frágiles, los modelos hacen una declaración poderosa sobre la inevitable transitoriedad de la vida y la moda.

En conclusión, este desfile se presenta como una reflexión profunda sobre la efímera naturaleza de la moda y la vida. A través de su narrativa sutil, el uso simbólico del papel y la evocación del Día de Muertos, se establece un diálogo entre la celebración y la fragilidad de la existencia. La performance final, con la ruptura enérgica de los atuendos, no solo cierra un ciclo, sino que también invita al espectador a contemplar la belleza en lo efímero ya reconocer que, en el arte de la moda, como en la vida misma, cada momento es precioso y transitorio. Así, la obra se convierte en un recordatorio de que, aunque todo es susceptible al cambio y la disolución, las emociones y conexiones que creamos pueden perdurar, dejando una huella imborrable.

Discusión general

A lo largo de esta investigación hemos podido ver diferentes puntos de vistas, estilos y narrativas presentes en las obras de diseñadores que dan cuenta de la muerte.

El tema de la muerte es una constante en las obras de diseñadores como Alexander McQueen, Rick Owens, Yasutaka Funakoshi y Jum Nakao. Cada uno aborda esta compleja temática desde perspectivas diferentes, utilizando simbolismos y estéticas únicas que reflejan su visión artística.

McQueen, por ejemplo, se enfrenta a la muerte con una intensidad notable, empleando representaciones frecuentemente dramáticas y provocativas. La muerte se convierte en una presencia violenta y transformadora. Sus colecciones no temen mostrar la brutalidad de la existencia humana, pero lo hacen a través de la belleza de sus prendas. En sus colecciones, se abordan temas como la purificación, la violencia, la pasión y la transformación. La muerte en McQueen no es solo una oscuridad, sino un proceso de liberación o purificación. La violencia en sus colecciones se convierte en una forma de belleza catártica, una belleza que surge de la destrucción y el caos.

Por otro lado, Rick Owens ofrece una visión más meditativa y serena sobre la muerte con su estética minimalista y sobria, lo que marca un contraste con la estética más ostentosa de McQueen. Aunque sus diseños son menos dramáticos, Owens también utiliza elementos como la purificación y el fuego, aunque en un contexto más ritual y simbólico. En sus colecciones, además de estos símbolos, Owens sugiere una relación más introspectiva con la muerte, profundiza en temas como

la vejez y el paso del tiempo, añadiendo una dimensión de reflexión sobre la fragilidad humana. Se podría considerar que su narrativa busca mostrar que la belleza no está en la resistencia a la muerte, sino en la aceptación de su presencia constante y natural.

Yasutaka Funakoshi, en comparación, es tan dramático como McQueen, pero más literal en su aproximación. Su obra incorpora elementos evidentes de la cultura pop, como los vestidos victorianos negros, que evocan el luto, o la representación de alimañas como las arañas, símbolos asociados a la muerte. Esta literalidad también se extiende a su tratamiento de los espíritus y fantasmas, representados con una estética de color blanco casi etéreo, similar a las representaciones de los fantasmas en la cultura popular.

Finalmente, Jum Nakao se aleja de la dramatización explícita y opta por una elegancia más sutil al tratar la muerte. Su obra, marcada por una estética más refinada y simbólica, evoca lo efímero y lo transitorio sin caer en lo macabro. A través de metáforas y el uso de elementos delicados como el color blanco y el pepel, crea narrativas vinculadas a lo efímero, la transitoriedad, la fragilidad y lo cambiante que refuerzan la idea de que la muerte no necesariamente implica algo oscuro y aterrador, sino también algo inevitablemente bello en su fragilidad y transitoriedad.

La hipótesis de que la muerte, a través de estos diseñadores, se presenta como una dualidad entre horror y belleza, se confirma al ver cómo elementos como la sangre, el fuego, la decadencia y la fragilidad se entrelazan con formas artísticas sublimes. La moda, al igual que la muerte, no es una cuestión de blancos y negros. Es un espacio donde los opuestos conviven, donde la belleza puede surgir de lo más oscuro y perturbador.

La estética que fusiona elementos oscuros con la belleza en la moda influye en la percepción social de la muerte de diversas maneras. Tradicionalmente, en muchas culturas, la muerte ha sido considerada un evento trágico, asociado con el dolor y la pérdida. La belleza raramente se vinculaba con ella, y el luto era tratado con gran seriedad. Sin embargo, las interpretaciones contemporáneas de la muerte en la moda reflejan un cambio significativo, contrastando con concepciones culturales más restrictivas y solemnes.

La moda moderna crea un espacio para la exploración, la reflexión y la aceptación de la muerte como parte integral de la experiencia humana, celebrando tanto su horror como su belleza. Esta estética contribuye a desestigmatizar la muerte, presentándola como un aspecto natural y digno de la vida, lo que fomenta un diálogo más abierto sobre la mortalidad.

Además, puede inspirar una reconsideración de los rituales y tradiciones asociados con el duelo, promoviendo una mayor aceptación de la muerte como una parte intrínseca de la vida. Al normalizar la conversación sobre la muerte, esta estética tiene el potencial de disminuir la ansiedad

y el miedo en torno a la mortalidad, fomentando la empatía hacia quienes están en duelo y ayudando a las personas a procesar su pérdida de manera más saludable.

8. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES

En el desarrollo de este proyecto, se establecieron diversos objetivos que orientaron de manera estructurada nuestra investigación sobre la representación de la muerte en la moda contemporánea. Al analizar los logros alcanzados, se evidencia que las metas planteadas se han cumplido en gran medida, permitiendo una aproximación integral al objeto de estudio. Los indicadores de logro previamente definidos desempeñaron un papel esencial en la evaluación del impacto y la profundidad de nuestras observaciones, al revelar una intrincada interrelación entre las dinámicas estéticas del sistema moda y las construcciones culturales, simbólicas y sociales asociadas a la muerte.

Este abordaje permitió no solo identificar patrones y tendencias visuales significativas, sino también desentrañar cómo dichas representaciones, a través de su carga simbólica y semiótica, participan activamente en la configuración y reinterpretación de imaginarios colectivos en torno a la mortalidad. Así, la investigación trasciende el análisis estético para situarse en un marco interdisciplinario que cuestiona y redefine las narrativas culturales, abriendo nuevas perspectivas sobre el vínculo entre moda, sociedad y los significados plurales de la muerte.

Logro de objetivos

1. Se logró identificar una amplia gama de interpretaciones visuales de la muerte, reflejando la riqueza cultural y estética de cada diseñador. Se ha logrado un análisis exhaustivo de las colecciones de diseñadores clave, revelando la diversidad de interpretaciones sobre la muerte a lo largo de los últimos 25 años en el contexto del sistema moda global. Este logro se evidencia en la revisión de sus colecciones, desfiles y representaciones mediáticas.
2. Los objetivos específicos relacionados con la categorización de elementos visuales han sido alcanzados de manera efectiva. Se han identificado patrones significativos en el uso del color, la textura y la forma, que reflejan las actitudes contemporáneas hacia la representación de la muerte en la moda. Este enfoque ha permitido desentrañar las múltiples

capas semánticas que subyacen a las elecciones estilísticas, materiales y conceptuales de los diseñadores, mostrando cómo estas elecciones configuran narrativas que oscilan entre lo efímero y lo eterno, lo material y lo simbólico. Así, los patrones identificados no solo evidencian un lenguaje visual coherente, sino que también destacan cómo estas decisiones creativas son herramientas poderosas para articular conceptos complejos y, a menudo, contradictorios, sobre la mortalidad y la transformación.

3. El análisis comparativo entre los distintos diseñadores ha facilitado una comprensión más rica de la resignificación de los elementos relacionados con la muerte. Este estudio comparativo de las colecciones y desfiles correspondientes a cada capital ha puesto de relieve cómo estas representaciones varían culturalmente, ofreciendo un contexto más amplio para su interpretación y apreciación. Sin embargo, es necesario reconocer las limitaciones inherentes a la muestra seleccionada. Aunque se ha logrado establecer un panorama general valioso que ilustra la diversidad cultural en las representaciones de la muerte, la reducida cantidad de casos estudiados en cada continente impide una representación exhaustiva y estadísticamente significativa. En consecuencia, este enfoque no permite realizar interpretaciones completamente detalladas o conclusiones categóricas sobre la totalidad de las prácticas regionales en torno a la temática.
4. La investigación ha posibilitado una interpretación crítica de los significados que adquieren las representaciones de la muerte en el contexto del sistema moda, destacando su capacidad para abordar de manera compleja y evocadora temas fundamentales como la vida, la mortalidad y la transformación. A través de un análisis detallado y reflexivo de las narrativas visuales y simbólicas presentes en las colecciones y desfiles seleccionados, se ha revelado cómo la moda trasciende su función estética y utilitaria para convertirse en un medio discursivo que cuestiona, reinterpreta y resignifica conceptos esenciales de la experiencia humana.

En conjunto, estos logros no solo cumplen con los objetivos iniciales planteados, sino que también enriquecen el campo de estudio al generar nuevas preguntas y enfoques críticos para abordar la intersección entre moda, cultura y mortalidad.

Las proyecciones para investigaciones futuras son de notable amplitud y potencial, abriendo un abanico de posibilidades para expandir el conocimiento sobre la representación de la muerte en la moda y sus implicaciones culturales.

Es recomendable realizar ajustes y mejoras en el enfoque metodológico, con énfasis en la inclusión de una mayor diversidad de voces y perspectivas. Esto implica ampliar la selección de diseñadores, considerando tanto figuras consolidadas como emergentes, así como incorporar un análisis más robusto de las imágenes y sus significados, a través de enfoques interdisciplinarios que integren la semiología, la sociología y la historia cultural.

También se propone ampliar el análisis hacia otras culturas y contextos geográficos, adoptando muestras más representativas que permitan captar la diversidad y especificidad de cada región. Este enfoque no solo enriquecería el panorama global sobre la representación de la muerte en la moda, sino que también permitiría profundizar en las implicaciones culturales, históricas y sociales inherentes a cada región. La evolución de los símbolos relacionados con la muerte en distintos contextos y su transformación a medida que las sociedades cambian sería un aspecto central de esta línea de investigación.

Una proyección particularmente prometedora sería realizar un análisis detallado de la obra de un único diseñador, profundizando en su trayectoria y en las motivaciones estéticas, culturales y personales que subyacen a su enfoque sobre la muerte. Este estudio permitiría rastrear la evolución de sus ideas y representaciones, analizando cómo sus experiencias, contextos socioculturales y reflexiones individuales han dado forma a su discurso estético. Una investigación de esta naturaleza ofrecería una perspectiva más íntima y detallada, enriqueciendo el entendimiento del vínculo entre la creatividad individual y los temas universales.

Otra línea de investigación fascinante sería examinar cómo productos culturales contemporáneos, como la televisión, las redes sociales, los movimientos culturales y la literatura, influyen en las representaciones de la muerte en la moda. Este análisis podría abordar el impacto de narrativas visuales presentes en películas, series o plataformas digitales, destacando cómo estos medios han democratizado el acceso y la participación en la construcción de significados en torno a la mortalidad. La interacción entre la moda y los discursos generados en estas plataformas podría revelar nuevas formas de entender cómo los significados culturales se reconfiguran en un mundo cada vez más conectado.

Los hallazgos de esta investigación podrían tener aplicaciones concretas en diversos ámbitos. Por ejemplo, podrían servir como base para la curaduría de exposiciones que aborden la intersección entre moda y muerte, contribuyendo a sensibilizar al público sobre la dimensión estética y simbólica de esta temática. Asimismo, podrían integrarse en programas educativos sobre diseño de moda, fomentando una mayor comprensión de la moda como vehículo para reflexionar sobre temas sociales como la mortalidad. Además, podrían promover un diálogo más empático y

abierto sobre la muerte en la vida cotidiana, desafiando tabúes culturales y fomentando una mayor conexión humana.

Desde una perspectiva epistémica, el valor de esta investigación radica en su capacidad para enriquecer los estudios de moda y cultura mediante un enfoque interdisciplinario que vincula la representación de la muerte con las actitudes y valores sociales contemporáneos. Al establecer conexiones teóricas y metodológicas entre los elementos visuales de la moda y los discursos culturales sobre la mortalidad, este trabajo proporciona un marco analítico que no solo amplía la comprensión académica del tema, sino que también abre nuevas vías para su aplicación en contextos creativos y educativos.

Los beneficiarios directos de esta investigación incluyen a académicos, estudiantes y profesionales de la moda interesados en explorar cómo las prácticas estéticas reflejan y configuran las dinámicas culturales y sociales. Este marco teórico les ofrece herramientas para analizar críticamente las narrativas visuales y simbólicas en la moda, fomentando un diálogo más profundo sobre los significados y las implicaciones de estas representaciones en la sociedad.

Por otro lado, los beneficiarios indirectos abarcan a la sociedad en general, que puede beneficiarse de una mayor apertura en la discusión sobre la mortalidad a través de un medio tan accesible y culturalmente resonante como la moda. Al desentrañar cómo la moda no solo refleja, sino que también moldea las actitudes hacia la muerte, esta investigación contribuye a desmitificar y desestigmatizar un tema tradicionalmente considerado tabú, promoviendo una reflexión más empática y consciente sobre la condición humana.

En última instancia, este trabajo no solo enriquece el discurso académico sobre la moda como un fenómeno cultural complejo y multidimensional, sino que también subraya su rol como un medio privilegiado para explorar y articular cuestiones existenciales fundamentales, posicionándola como una forma de expresión que trasciende su dimensión estética y se convierte en un espacio de reflexión filosófica. A diferencia del arte, cuya relación con el público puede estar marcada por barreras socioeconómicas y culturales más estrictas, la moda se distingue por su accesibilidad democrática, permitiendo una interacción más amplia y directa con un espectro diverso de la población. En este sentido, la moda no solo facilita el acceso a la creación y apreciación de narrativas visuales, sino que se erige como un terreno fértil para el cuestionamiento y la negociación de conceptos profundos y universales, como la vida, la muerte y la transformación. Esta capacidad de la moda para integrar lo estético, lo social y lo filosófico la convierte en un campo crucial para el diálogo contemporáneo sobre los valores, creencias y paradojas que conforman nuestra experiencia humana

REFERENCIAS

Alexander McQueen Otoño/Invierno 1997. (s/f). [Fotografía]. Recuperado el 3 de diciembre de 2024, de

https://media.vogue.mx/photos/5ee172aa7e00038f7ed10720/master/w_1600,c_limit/Alexander-McQueen-Otono-Invierno-1998.jpg

Alexander McQueen primavera/verano 2004. (s/f). [Fotografía]. Bbci.co.uk. Recuperado el 3 de diciembre de 2024, de

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/624/amz/worldservice/live/assets/images/2015/03/20/150320114552_china_exportacion_moda_624x351_getty.jpg.webp

Alice Auaa primavera/verano2014. (s/f). [Fotografía]. Recuperado el 3 de diciembre de 2024, de <https://cl.pinterest.com/pin/485333297316124686/>

Alice Auaa otoño/invierno 2014. (s/f). [Fotografía]. Recuperado el 3 de diciembre de 2024, de <https://cl.pinterest.com/pin/813392382738226368/>

AP Archive. (2015, 21 julio). *McQueen dazzles London with one-off catwalk show* [Vídeo].

YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=MkWjWyEOaZ8>

Barthes, R. (1978). Sistema de la moda. Gustavo Gili, S.A.

Bataille, G. (2010) El erotismo [Scan Spartakku — Revisión: TiagOff] Recuperado de

<http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/12/doctrina31464.pdf>

Betobé, P. (2024, febrero 29). Rick Owens - Otoño Invierno 2024-2025 - París. [Fotografía].

Recuperado el 3 de diciembre de 2024, de www.expofashionmagazine.com.

<https://www.expofashionmagazine.com/es/n-/28838/rick-owens-otono-invierno-20242025-paris>

Fashiongirl22. (2014, 6 agosto). *Alexander McQueen Fall/Winter 1998, «Joan»* [Vídeo].

YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=kscaibSiyCU>

FASHIONSNAP.COM. (2013, 18 marzo). *alice auaa 2013-2014 A/W COLLECTION* [Vídeo].

YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=2uqXqK6wYNg>

FF Channel. (2024, 29 febrero). *Rick Owens | Fall Winter 2024/2025 | Full Show* [Vídeo].

YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=KeLSMmprpCU>

Gomez, D. (2015). Iconografía de la muerte en el arte moderno occidental [Tesis].

<https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/915/1381/1/Iconografia%20de%20la%20muerte%20en%20el%20arte%20moderno%20occidental.pdf>

Heller, E. (2020). *Psicología del color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón* (1.a ed.). Editorial Gustavo Gili. <https://www.guiadisc.com/wp-content/pdfs/la-psicologia-del-color.pdf>

Jum Nakao. (2009, 9 diciembre). *A Costura do Invisível - Desfile* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=5cLrpVuNtPI>

Jum Nakao, A costura do invisível 2004. (s/f). [Fotografía]. Recuperado el 3 de diciembre de 2024, de <https://cl.pinterest.com/pin/10696117835071943/>

Jum Nakao, A costura do invisível 2004. (s/f). [Fotografía]. Recuperado el 3 de diciembre de 2024, de <https://cl.pinterest.com/pin/426856870907806838/>

Kawamura, Y. (2018). *Fashion-ology: Una introducción a los estudios de moda* (2.ª ed.). Bloomsbury Visual Arts.

Lipovetsky, G. (1997). *El Imperio de Lo Efímero: La Moda y su Destino en las Sociedades Modernas* (F. Hernandez & C. Lopez, Trans.). Anagrama.

Nichols, S. (2012). *Jung y el tarot: Un viaje arquetípico* (1.a ed.). Editorial Kairós.

Nietzsche, F. (1990). *La ciencia jovial: "La gaya scienza."*

Panofsky, E. (1939). *Studies in iconology: Humanistic themes in the art of the Renaissance*. Harper & Row.

Rakuten Fashion Week TOKYO. (2013, 31 octubre). *alice auuaa 2014 S/S* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=nBdjvASxygE>

RICK OWENS. (2013, 25 junio). *RICK OWENS ' MOUNTAIN ' FALL / WINTER 2012 - 2013 WOMENS* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=7oUUjVWUT24>

Rick Owens, otoño/invierno 2012. (s/f). [Fotografía]. Recuperado el 3 de diciembre de 2024, de https://assets.vogue.com/photos/55c650e708298d8be218176e/master/w_1920,c_limit/00010fullscreen.jpg

Rivera, E. (2019). *Lo siniestro en la obra del diseñador inglés Alexander McQueen* [Tesis para optar al grado de magister, Universidad de Buenos Aires]. <https://doi.org/10.35537/10915/38756>