

En el siguiente trabajo, se realizará un informe acerca de la historia del diseño y algunas de sus tendencias sobre todo en lo que fue el Pop Art y como influye en la sociedad, los pensamientos y costumbres de estas.

Pop Art no es un término estilístico, sino un término genérico para fenómenos artísticos que tiene que ver de forma muy concreta con el estado de ánimo de una época. Establece asociaciones con los diferentes elementos superficiales de una sociedad.

La cultura Pop y el modo de vida se enlazaron estrechamente en los años sesenta. El Pop caracteriza la reacción de una época que se extendió a la existencia, tanto en el proceso social como en el ámbito privado; un estado de ánimo que refleja su programa en el arte.

Los temas, formas y los medios del Pop Art muestran los rasgos esenciales que asociamos con el ambiente cultural de los años sesenta y el estado de ánimo de la gente.

Es una manifestación cultural absolutamente occidental que ha ido creciendo bajo las condiciones capitalistas y tecnológicas de la sociedad industrial. El Pop Art, entonces vive de las grandes ciudades y visualiza a las conquistas industriales y su absurdo, los medios de una sociedad de masas y medios de comunicación. En sus comienzos fueron Londres y Nueva York los centros artísticos del mundo occidental, en su desarrollo durante los años sesenta se incorporaron otros centros europeos secundarios.

Para comprender la importancia de este cambio cultural hay que aludir a ciertos aspectos que den a conocer los múltiples cambios que se generaron tanto en el aspecto artístico, como lo social e individual.

El período de post guerra condujo a la revaloración de lo popular o populacho (De aquí el término pop).

En cuanto a los hábitos de conducta y consumo de la sociedad, se realizaron estudios de marketing, para que de esta forma se pudiesen aprovechar comercialmente los intereses de los clientes, lo cual consistía tan sólo en la acomodación de las modas y las actitudes de las masas. Todo este acercamiento hacia las masas y reestructuración trascendental, repercutió en los modos de comportamiento individuales y en las relaciones interpersonales. En pocas palabras se adoraba lo que se considera el mal gusto. Los temas pictóricos del pop art están motivados por la vida diaria, reflejan las realidades de una época, reflejan y refuerzan el cambio cultural. La cultura heterodoxa y provocativa, la conmoción y la alteración de lo cotidiano, la ruptura de los tabúes y el final de la mojigatería formaban parte de esta contracultura. Los comportamientos y costumbres visuales eran radicalmente diferente a las que existían y se formó un nuevo concepto de lo que era el arte.

Símbolos de la época (pop art)

En esta época aparecen el lujo y la chatarra, recogen las experiencias de las personas con los productos. Como por ejemplo en las copias serigráficas de Warhol, los ídolos aparecen rotos y oscurecidos, el muestra la zona mas oscura de la fama. El desprende el brillo y esmalte de las cosas. Uno de los símbolos es el culto a las estrellas, en donde los rostros de estas embellecidos por el maquillaje compensan la frustración de las personas anónimas de esa época. Aquí se muestran las mascarás que muestran las estrellas hacia el público evitando mostrar sus problemas psicológicos y estos artistas sacan esa parte oscura como su arte reflejando las depresiones de Liz Taylor, el suicidio de Marilyn Monroe y la soledad de Elvis Presley, quienes forman parte de los rostros mas destacados de la época.

Una característica importante de esta época es el diseño de productos de consumo: automóviles, fotográfico, moda y medios de comunicación. Se crean tipos, es decir productos diseñados en relación de lo que a la gente le gustaría. Las personas son determinadas o por voluntades ajenas en la red de un sistema perfecto que esta compuesto por artículos de marca independiente entre sí.

Aquí se profesionaliza y perfecciona tanto que la combinación de atributos específicos de un producto tenía finalidades psicológicas frente a los consumidores influyendo en el comportamiento de los consumidores en el entorno de su esfera privada. Aquí se podía manipular en cierta forma la decisión del cliente frente a un producto.

La publicidad junto con el diseño estimulan y satisfacen esperanzas que se empiezan a convertir en algo real en el mundo burgués. La lisura de la superficie de los objetos se repite en la superficie de los objetos que se repite en la superficie inmaterial de la figura, con poses típicas, se ocupan entre medio de las cosas cotidianas de la vida diaria como entre medio de las toallas, flores, marionetas etc..

En este tipo de movimiento se reflejan la banalización de preferencias reales y vivas en composiciones pictóricas aparentemente insustanciales. La capacidad de seducción de la escena degenera en la nada ahora los elementos individuales se vuelven insignificantes, sin ningún e intercambiables como móviles decoraciones estandar. Además la densidad de la composición y la sencillez de la representación artística muestra como se desarmen los sueños de los hombres, pero en su caída son embellecidos de nuevo. Aquí los accesorios de lo cotidiano hacen más bella la existencia, ya que todo está determinado por estereotipos y marcas. Aquí nace una nueva cultura de masas. Aquí las taratas, los helados, la bebida Seven-up, Pepsi, Coca-Cola, pasta de dientes, la sopa de conserva, los cigarrillos y las cajas de cerillas, todo esto fue las insignias de una forma de vida programadas para el bienestar se convierten en iconografía del Pop Art. Las cosas insignificantes y sin valor las convierten en una imagen crítica. Como por ejemplo una anónima caja de cerillas se convierte en algo con personalidad. Con esto se inicia la tendencia de incluir al consumidor en la publicidad del artículo; como la Coca-Cola que se convierte en un objeto de adorno, póster o camiseta. Empieza a surgir un mundo de artículos de los productos. Aquí la relación entre la oferta y la demanda, productor, producto y consumidor alcanza su máxima y absurda expresión. En las esculturas y artículos de arte muestran con claridad la necesidad de los artistas de provocar irritación y de invertir las visiones del mundo y de los hábitos ligados a los productos.

Un ejemplo es Warhol quien ocupa la serigrafía sobre cucuruchos de papel y lienzo, en la sobreimpresión con Elvis Presley; lo designa como objeto convertido en obra de arte por medio de su etiqueta y, por último, lo pinta en fase de degradación, como una verdadera ruina. Mediante el tamaño del cuadro y el ya definido estilo representativo, se transforma este proceso tan poco espectacular en suceso dramático y romántico, que pueden sugerir al público asociaciones de fragilidad negativas e incluso melancólicas. Estas reacciones adquieren su atractivo por el hecho de que no han sido manipuladas en forma estética.

Otro símbolo de esta época que es también importante es el dólar, ya que la idea de la supremacía, del derecho a la libertad y del poder económico. El dólar pasó a ser una solución universal contra las frustraciones y debía pasar a compensar las decepciones, en América pasó a ser un ícono que gozó de una comercialización similar a la de Coca Cola desde la alfombra pasando por el cenicero gorro etc... Los artistas de la época Pop muestran al dólar degradado y extraño. Warhol entabla con sus fisonomías un juego tipológicos y psicológicos.. En comparación con las grandes serigrafías muestra la vulnerabilidad y fragilidad de este símbolo de poderío americano.. La bandera americana también se convirtió en uno de los primeros temas importantes de este movimiento, Jasper Johns comienza a pintar cuadros con la bandera que provoca la pregunta ¿es una bandera o una pintura? La cual se basa en el claro efecto de reconocimiento, sobre todo cuando la bandera íntegra y repleta el cuadro. Esta alternativa de bandera o cuadro apunta al efecto de identificación entre reproducción y realidad con el que el artista pop manipula incluso al observador acostumbrado al arte

Lo que se hace ya un tema evidente en esto del Pop art es la cultura del consumo. Los artistas lo definen como el arte que descubre los símbolos de la época y a su vez provoca influencia en la sociedad. En donde nace un nuevo concepto artístico en donde se aprovecha el medio y su entorno.