

Entre sombras y estilo

*El impacto del color Negro
en la Nueva*

En la estética de Pablo Ramirez

Universidad Nacional de Rosario
Facultad de Humanidades y Artes
Área de capacitación continua

Ciclo de Complementación Curricular de
Licenciatura en Indumentaria, Moda y Arte

**"Entre sombras y estilo: El impacto del color negro en la
indumentaria a través de la estética de Pablo Ramírez"**

Autora: Sara Martinangeli
saramartinangeli@gmail.com

Directora: Prof. Silvia Lenardón

Rosario, marzo de 2025

Resumen

La presente tesina examina el impacto del color negro en la indumentaria, centrándose en su evolución histórica, su simbolismo cultural y su papel en la identidad visual de los diseñadores. A lo largo del estudio, se analiza cómo el negro ha constituido un elemento recurrente en el ámbito de la moda, desde su asociación con el duelo y la sobriedad en la Edad Media, hasta su consolidación como símbolo de elegancia y sofisticación en la actualidad.

La investigación profundiza en la utilización del negro por parte de diseñadores icónicos como Coco Chanel, Cristóbal Balenciaga, Yves Saint Laurent, Rei Kawakubo y Yohji Yamamoto, quienes han redefinido su significado en el diseño contemporáneo. En particular, se estudia la obra del diseñador argentino Pablo Ramírez, reconocido como "el mago del negro", cuyo estilo minimalista y depurado ha convertido a este color en un pilar fundamental de su identidad de marca.

Mediante un enfoque cualitativo que combina el análisis de colecciones, entrevistas y revisión bibliográfica, la investigación pone de manifiesto cómo el negro trasciende la moda para constituirse en una herramienta de expresión artística y conceptual. Se concluye que, más allá de ser un simple color, el negro en la indumentaria opera como un lenguaje visual con múltiples interpretaciones, reforzando su carácter atemporal y su poder comunicativo en el contexto de la moda global.

Palabras claves: Negro - Moda - Diseño de Indumentaria - Estética - Identidad

Índice

Resumen.....	2
Introducción.....	4
Problema de investigación.....	5
Marco teórico.....	6
Marco metodológico.....	8
CAPÍTULO I: EL COLOR NEGRO.....	9
¿Qué es el color?.....	9
Colores Acromáticos.....	11
El color no color, un color acromático.....	12
¿Es el Negro un color?.....	12
¿ Existe un solo tono de negro?.....	13
Breve historia del color negro.....	14
CAPÍTULO II: EL COLOR Y LA INDUMENTARIA.....	16
El Negro en la Indumentaria.....	19
El triunfo del negro.....	20
Significado en la moda contemporánea.....	24
El color favorito de los diseñadores.....	25
Coco Chanel.....	25
Cristóbal Balenciaga.....	26
Yves Saint Laurent.....	27
Rei Kawakubo.....	28
Yohji Yamamoto.....	29
CAPÍTULO III: PABLO RAMÍREZ.....	31
Conociendo al diseñador.....	32
El trazo es su estilo.....	36
El diseño como práctica de afirmación identitaria.....	38
Impacto del negro en la identidad de marca de Ramírez.....	40
Magia Negra.....	42
Conclusiones.....	46
Referencias Bibliográficas.....	49
Apéndice.....	56

Introducción

A lo largo del siguiente ensayo, se podrán observar las características del color negro, su historia, simbolismo en diferentes culturas y épocas, así como su evolución en el diseño de indumentaria. Además, se describirá el trabajo de diseñadores que han utilizado el color negro de manera prominente en sus colecciones, con un enfoque especial en comprender la obra del diseñador argentino Pablo Ramírez, sus colecciones pasadas y actuales, sus inspiraciones, estética y filosofía de diseño.

Desde los sobrios hábitos de las monjas hasta los atrevidos trajes de las figuras más influyentes de la moda, el color negro ha sido un símbolo de contradicción y elegancia a lo largo de la historia. Este tono profundo y misterioso, asociado con la elegancia, la sofisticación y la versatilidad, ha sido utilizado por artistas y diseñadores para expresar una amplia gama de emociones y conceptos, que incluyen desde la sobriedad hasta la osadía.

El color negro es un elemento distintivo en diversas culturas, simbolizando desde el duelo y la muerte en la Europa medieval hasta el poder y la sofisticación en la moda contemporánea. En este contexto, el negro es un color recurrente y poderoso, utilizado por diseñadores icónicos como Coco Chanel, Cristóbal Balenciaga, Yves Saint Laurent, Rei Kawakubo y Yohji Yamamoto, entre otros, para expresar elegancia y atemporalidad.

Pablo Ramírez, reconocido diseñador de indumentaria, ha revolucionado la moda argentina con su estética minimalista y su profundo entendimiento de este color. Su obra, caracterizada por líneas simples y contornos depurados, no solo utiliza el negro como un color, sino como un elemento narrativo que transforma la percepción del espectador.

A pesar de su presencia en la moda, el uso del color negro y su evolución a lo largo del tiempo, especialmente en la obra de diseñadores contemporáneos, continúa siendo un área poco explorada. Este estudio no solo busca entender el papel del color negro en la moda, sino también proporcionar una perspectiva única sobre la obra de Pablo Ramírez, un influyente diseñador en la escena de la moda argentina e internacional.

Problema de investigación

Como se menciona anteriormente, el color negro ha sido un elemento distintivo en el mundo de la moda a lo largo de la historia. Tanto su significado como su aplicación han variado significativamente en diferentes culturas y épocas. Surge, por ello, la necesidad de investigar en profundidad el papel del color negro en el diseño de indumentaria, además de comprender la obra de diseñadores que han utilizado este color de manera prominente en sus colecciones.

Con este fin, este estudio se propone investigar la evolución del color negro en la moda, explorando su historia, simbolismo y su impacto en la estética y filosofía de diseño de reconocidos diseñadores. Específicamente, este trabajo se enfocará en analizar la obra del diseñador argentino Pablo Ramírez, reconocido por su uso distintivo del color negro en sus colecciones pasadas y actuales.

El objetivo es comprender cómo el color negro ha sido incorporado en sus diseños a lo largo del tiempo, investigar las inspiraciones detrás de su trabajo y analizar su estética y filosofía de diseño.

Preguntas de investigación:

¿Cómo ha evolucionado el uso del color negro en el diseño de indumentaria a lo largo del tiempo?

¿Cuál es su relevancia en las tendencias actuales de la moda?

¿Cuál es el papel del color negro en la construcción de la identidad de marca de diseñadores como Pablo Ramírez?

Por lo tanto, esta investigación analizará el impacto del color negro en la indumentaria y cómo este se manifiesta en la estética y diseño de las colecciones de Pablo Ramírez.

Asimismo, los objetivos específicos que se desprenden de los principales son:

- Examinar la evolución histórica y cultural del color negro en la moda, identificando sus significados y simbolismos en distintas épocas y culturas.
- Investigar la filosofía de diseño de Pablo Ramírez, enfocándose en su uso del color negro y cómo este elemento define su identidad artística y de marca.
- Comparar el uso del negro en las colecciones de Pablo Ramírez con otros diseñadores influyentes, evaluando las diferencias y similitudes en cuanto a estilo, simbolismo y recepción en la industria de la moda.

Marco teórico

El color negro es un elemento fundamental en la moda y en la expresión artística a lo largo de la historia. Su capacidad para transmitir una amplia gama de significados, que van desde la elegancia y la sofisticación hasta el misterio y la rebelión, lo ha convertido en una elección recurrente entre diseñadores y artistas. Sin embargo, el estudio del uso del negro en la moda, especialmente en la obra de diseñadores contemporáneos como Pablo Ramírez, sigue siendo un área relativamente poco explorada.

Este tono profundo y misterioso, asociado con la elegancia, la sofisticación y la versatilidad, permite a artistas y diseñadores expresar una amplia gama de emociones y conceptos, desde la sobriedad hasta lo desconocido y subversivo. A pesar de ello, su influencia trasciende la mera estética, afectando la percepción del estilo personal y la construcción de la identidad. Explorar el papel del negro en la indumentaria nos permite comprender cómo este color puede crear un impacto visual y emocional, así como su significado cultural y social.

La elección del diseñador refleja su relación con el color negro y el mundo que presenta, creando una narrativa en el espectador. El trabajo de Pablo Ramírez se caracteriza por líneas simples y contornos depurados, donde presenta una intención escultórica del vestir con una paleta dominada por el negro. “El negro no permite la distracción porque se percibe como una forma pura, escultural y también tiene que ver con lo teatral. Es el color dramático y tan versátil que de negro se puede ser monja o puta, dueña de casa o sirvienta, y todo eso lo carga quien lo lleva puesto. Está ligado a lo atemporal, y es universal; me interesa porque puede ser usado por cualquiera y combinado como sea”, afirma Pablo Ramírez (2020).

Importancia histórica y cultural del negro en la moda

La moda no solo es una industria creativa y comercial, sino también un reflejo de los cambios culturales y sociales. En este contexto, el color negro ofrece una ventana única para entender estos cambios. Desde su asociación con el duelo y la austeridad en la Europa medieval, hasta su adopción como símbolo de sofisticación y vanguardia en el siglo XX, el negro ha evolucionado con el tiempo, influyendo profundamente en la estética de la moda.

Relevancia de Pablo Ramírez en la moda contemporánea

Pablo Ramírez es un diseñador argentino que ha ganado reconocimiento internacional por su uso distintivo del color negro en sus colecciones. Su trabajo se caracteriza por una estética minimalista y una filosofía de diseño que ve en el negro no solo un color, sino un vehículo para la expresión artística. Estudiar su obra permite comprender cómo un diseñador puede construir una identidad de marca fuerte y coherente a través del uso de un solo color, desafiando las normas convencionales de la moda.

Contribución al campo de estudio

Este estudio no solo enriquece la literatura existente sobre el uso del color en la moda, sino que también proporciona una comprensión más profunda del trabajo de Pablo Ramírez. Al analizar sus colecciones y su filosofía de diseño, se revelan aspectos claves sobre cómo el negro puede ser utilizado de manera efectiva para transmitir una visión artística y cómo este color puede influir en la percepción de la moda por parte del público.

Al destacar la obra de un diseñador argentino contemporáneo, este trabajo puede contribuir a poner en valor la moda latinoamericana en el contexto global. En resumen, esta investigación es relevante ya que profundiza en el significado y el impacto del color negro en la moda, utilizando como caso de estudio a Pablo Ramírez, un diseñador cuya obra ofrece una perspectiva única sobre este color. Los resultados de este estudio no solo aportarán al conocimiento académico, sino que también ofrecerán un valor práctico para la industria de la moda.

Marco metodológico

La metodología de este trabajo se diseñó para proporcionar un análisis exhaustivo y riguroso del impacto del color negro en la indumentaria, con un enfoque particular en la estética y el trabajo de Pablo Ramírez. La investigación combina varios métodos cualitativos para obtener una comprensión profunda y detallada del tema.

El enfoque es cualitativo, ya que se busca explorar en profundidad los significados, las percepciones y las interpretaciones del uso del color negro en la moda, así como la filosofía de diseño de Pablo Ramírez.

Se realizó mediante una revisión exhaustiva de la bibliografía existente sobre el color negro en la moda, incluyendo libros, artículos académicos, tesis y otros documentos relevantes. Esta revisión permite establecer el contexto histórico y cultural del uso del negro y proporcionar una base teórica sólida para el estudio.

Se analizaron las colecciones de Pablo Ramírez a través de catálogos, desfiles de moda y entrevistas publicadas. Este análisis centrado en identificar cómo Ramírez utiliza el negro en sus diseños y qué simbolismos y significados atribuye a este color.

El análisis semántico se utiliza para explorar los significados y las connotaciones del color negro en la moda a través de la bibliografía revisada y las entrevistas, ayudando a identificar los temas recurrentes y las percepciones asociadas con el negro.

Se llevó a cabo un análisis iconográfico de las colecciones de Pablo Ramírez para identificar patrones visuales y estilísticos en el uso del negro. Esto permitió comprender cómo el color negro contribuye a la identidad visual y la narrativa estética de sus colecciones. Además, se realizó una comparación del uso del negro por parte de Ramírez con el de otros diseñadores influyentes, como Coco Chanel y Yves Saint Laurent. Esta comparación brindó información para situar el trabajo de Ramírez dentro de un contexto más amplio, como así también para destacar sus particularidades y contribuciones únicas.

CAPÍTULO I: EL COLOR NEGRO

¿Qué es el color?

Basándonos en el texto *Apuntes sobre Teoría del Color* (Niss, s.f) podemos decir que el color no tiene existencia propia; es una vivencia inmediata que nos rodea y penetra desde las primeras experiencias. Se lo considera una entidad múltiple: es pigmento, luz, sensación e información. Arnheim sostiene que la percepción del color es un fenómeno psicológico y no una propiedad inherente a los objetos. "El color no es una propiedad objetiva de los objetos, sino un fenómeno perceptual que depende de la interacción entre el observador y la luz." (Arnheim, 1954). Según Itten, "el color no es simplemente una cualidad física, sino una vivencia que cada individuo experimenta de manera única" (Itten, 1961). Entonces, el color funciona como un vínculo entre el ser humano y su entorno y es esencial para la percepción del mundo. Por lo tanto, las personas vemos y sentimos los colores; estos nos identifican, nos posicionan en una jerarquía y nos conectan con la naturaleza. Además, influyen en nuestras emociones y los usamos para nombrarnos, comunicándonos sobre lo que ocurre y lo que no.

Definir un color es complejo, no solo porque sus definiciones han variado a lo largo de los siglos, sino también porque, incluso en la actualidad, no se percibe de la misma manera en distintos contextos culturales. Cada cultura lo interpreta y define de acuerdo con su entorno natural, clima, historia, conocimientos y tradiciones. Pastoureau analiza cómo la percepción del color ha cambiado a lo largo de la historia, destacando que la relación con los colores comienza en la infancia y está profundamente influenciada por factores culturales. "Los colores no existen por sí mismos; son construcciones culturales y experiencias individuales que evolucionan con el tiempo." (Pastoureau, 2008).

Desde los inicios de la humanidad, el ser humano ha utilizado el color para expresarse, ya sea en las paredes de las cavernas o en su propio cuerpo, aplicándolo tanto como símbolo de vida como de muerte. A esta función original mística y mágica, se le ha sumado el simbolismo y la perspectiva estética que caracterizan muchas manifestaciones culturales, desde la simple decoración de objetos utilitarios hasta las prácticas sociales que convierten al color en un signo artístico o de consumo, vinculado a códigos más o menos universales.

Si lo pensamos desde el punto de vista de la indumentaria, el color es lo primero que capta nuestra atención al observar una prenda, y su percepción ocurre de manera instantánea y espontánea. Además, el color puede influir en nuestras emociones y decisiones, haciendo que una prenda nos atraiga más o menos según su tonalidad.

El color es un aspecto fundamental del proceso de diseño, influyendo tanto en la estética como en la funcionalidad de las creaciones. La psicología del color, la historia y la cultura presentan relaciones profundamente complejas que van más allá de lo superficial. Los colores no solo son percibidos por nuestros sentidos, sino que también evocan emociones, simbolizan ideas, transmiten mensajes y proporcionan la forma en la que nos comunicamos.

Las sociedades otorgan significados a los colores a partir de diversas fuentes: la naturaleza, la religión, la política y lo puramente emocional. Por ejemplo, el verde puede simbolizar la vida y la renovación debido a su conexión con la naturaleza, mientras que en algunos contextos religiosos puede representar la esperanza o la inmortalidad. En el ámbito político, el rojo a menudo está asociado con movimientos revolucionarios y la lucha por la justicia social, pero también puede evocar sensaciones de urgencia y pasión a nivel emocional.

Históricamente, el violeta estaba reservado para la realeza en la Edad Media por la rareza y el costo de los tintes. Sin embargo, hoy en día, se utiliza en diversos contextos, desde la moda hasta el marketing, con significados que van desde la riqueza hasta la creatividad. El color verde en Egipto, en la edad antigua, era un símbolo de regeneración y renacimiento. En cambio hoy, en varias partes del mundo, lo asociamos con la lucha por el aborto legal. La comprensión de estos matices culturales y emocionales es esencial para los diseñadores, ya que les permite crear obras que resuenan profundamente con su espectador. Al seleccionar una paleta de colores, los diseñadores no solo están eligiendo tonalidades agradables a la vista, sino también comunicando mensajes implícitos y evocando sentimientos específicos en quienes observan sus trabajos.

Podemos decir que el color es una experiencia subjetiva que se enriquece y transforma, dependiendo del contexto sociocultural y las particularidades de cada observador. Por lo tanto, no se pueden estudiar y analizar los colores por fuera de su entorno. Están ubicados en un tiempo y espacio, por ese motivo se lo define al color como un hecho social y cultural. La que crea la definición de cada color es la sociedad, que le otorga significados, códigos, valores, etc.

Colores Acromáticos

El término “acromático” se refiere a algo que carece de color a diferencia de lo que es cromático, que contiene color. “El blanco, el negro y los grises son colores y para diferenciarlos de los otros, aquellos que se ven en el espectro visible más todas sus mezclas en cualquier modalidad, le diremos colores acromáticos” (Niss, s.f). En este contexto, se califica el blanco y el negro como tonalidades acromáticas: el blanco carece de oscuridad y representa el máximo nivel de claridad, mientras que el negro, carece de luminosidad, es decir representa la oscuridad máxima. Por lo tanto, ambos colores son acromáticos.

ESCALA DE VALORES LUMÍNICOS

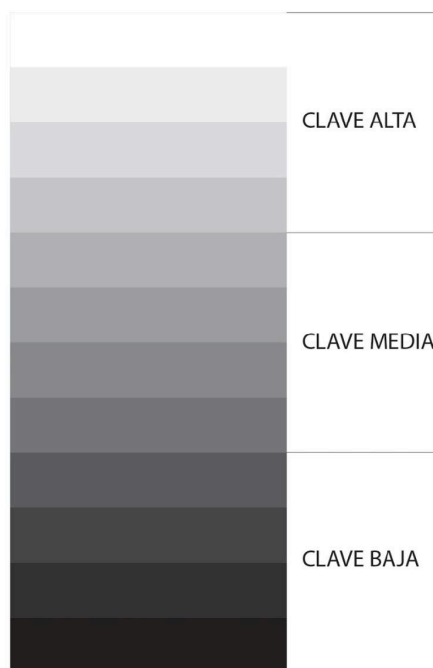

Figura 1

En el ámbito de la óptica, un sistema acromático es aquel que permite el paso de la luz blanca sin separarla en los distintos colores que la componen. Esto se logra al hacer que los rayos de luz converjan en un único punto, lo que permite obtener imágenes nítidas en lentes y otros dispositivos ópticos.

La escala acromática (figura 1) es una modulación continua del blanco al negro, que organiza los colores acromáticos en una serie de valores de luminosidad. Esta escala se utiliza para establecer comparativamente el grado de luminosidad de los colores puros y el grado de claridad de las gradaciones de un color puro. Cuando se menciona la escala acromática, se hace referencia a los distintos tipos de grises que existen entre el blanco y el negro. El valor es el grado de claridad y oscuridad de un tinte.

La variable de valor, que se relaciona con la luminosidad, indica el grado de claridad y oscuridad de un tinte. Esta variable, se representa por medio de una escala de valor que va ordenada y continuamente desde la clave alta, pasando por la clave media y llegando a la clave baja. Los colores acromáticos sólo pueden presentar la variación de valor, ya que no poseen tinte (El prefijo “a” significa “sin” o bien la negación del croma refiriéndonos a tinte, haciendo alusión a la imposibilidad de que nuestro ojo capte las diferentes longitudes de ondas). Sólo se puede captar la amplitud de la onda. Llamamos colores acromáticos entonces al blanco, negro y grises.

El color no color, un color acromático

“El color del poder, de la violencia y de la muerte. El color favorito de los diseñadores y de la juventud. El color de la negación y de la elegancia” (Heller, 2004)

“Color de la noche de las tinieblas, color de las entrañas de la tierra y del mundo subterráneo, el negro es además el color de la muerte” (Pastoureau, 2008).

¿Es el Negro un color?

Históricamente, el negro no se consideraba un color en sí mismo, ya que se entendía como la ausencia de todos los colores. Según Ortiz de Landázuri (1979), en su estudio sobre los descubrimientos de Isaac Newton, explica que entre 1665 y 1666, el físico reveló el espectro visible que comprende los seis colores—rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta—sin incluir los colores acromáticos. Durante muchísimos años, los colores acromáticos se establecieron como no-colores. Si bien hoy en día se aplica una distinción entre los colores cromáticos y los acromáticos, se considera al negro y al blanco como colores propiamente dichos.

El color negro encierra una paradoja: su ausencia evoca un silencio profundo y enigmático. En nuestra cultura, se lo vincula con aspectos como lo siniestro, el misterio, la sobriedad, la elegancia y la muerte. Sin embargo, como presencia, también se asocia con la totalidad, ya que resulta de la combinación de los tres colores primarios.

El negro es el color más oscuro, es el color de la oscuridad porque es el único color que no tiene luz. Se lo asocia con la noche, el luto, lo desconocido, el vacío, la muerte, el miedo y el caos. Al mismo tiempo, simboliza lo exclusivo, la elegancia, el poder, lo exquisito y la formalidad.

Su simbología es compleja y ha cambiado a lo largo del tiempo. En algunas épocas y culturas, el negro ha representado el poder, la elegancia y la sofisticación, mientras que en otras ha estado asociado con la muerte, el mal y la tristeza.

En “Psicología del color” de Eva Heller (2004), se mencionan 50 tonos de negro. En este trabajo, exploraremos algunos de esos tonos, así como otros nombres relacionados con este color tan particular.

¿ Existe un solo tono de negro?

Negro Ébano		
Negro alquitrán	Negro sombra	
Negro asfalto	Negro café	Piel negra
Negro brea	Negro Poder	Raza negra
Negro cuervo	Negro elegancia	Camisa negra
Negro anilina	Negro carbón	Negro sucio
Negro azabache	Negro de mierda	Agujero negro
Negro charol	Negro cagón	Negro betún
Día negro	Oveja negra	Negro caviar
Negro noche	Lista negra	Negro soledad
Negro humo	Comedia negra	Negro duelo
Negro marfil	Gato negro	Negro orden
Tinta china	Humor negro	Negro autoridad
Tinta de calamar	Negro luto	Negro zombie
Negro pizarra	Auto negro	Magia negra
Negro turmalina	Negro lava	Perro negro
Negro universal	Negro berenjena	Toro negro
Negro profundo	Bruja negra	Negro mate
Mercado negro	Monje negro	Negro intenso
Negro ilegal	Viuda negra	Negro sin petróleo
Secreto oscuro	Negro Bruja	Negro oscuro
Fichas negras	Aceitunas negras	Negro de color
	27 negro	Negro caribeño
		Negro no pasa de moda

Breve historia del color negro

El color negro ha tenido significados y simbolismos diversos a lo largo de la historia, variando considerablemente entre culturas y períodos históricos. Su evolución refleja cambios en la percepción cultural y estética, así como en las prácticas sociales y religiosas. Pastoureau (2008) destaca cómo el negro ha sido un color de gran importancia en la moda, especialmente en contextos de poder y autoridad.

En la antigüedad, el negro tenía diversas connotaciones. En Egipto, simbolizaba fertilidad y renacimiento debido al limo negro del Nilo. En Grecia y Roma, estaba vinculado al luto y al inframundo. A medida que avanzamos en el tiempo, estas connotaciones evolucionan. Durante la Edad Media, se asociaba con la vestimenta religiosa de los monjes y monjas, así como con el mal y lo desconocido.

Dentro de la psicología del color, el negro se asocia con sensaciones como protección, poder, control y comodidad. Según Eva Heller (2004), también se relaciona con la juventud y la imparcialidad. Algunas personas pueden interpretar el negro como un color que oculta vulnerabilidades e inseguridades, brindando así una sensación de confianza y seguridad.

Figura 2

Coco Chanel, pionera en transformar la moda femenina, introdujo el icónico 'Little Black Dress' en 1926 (Figura 2), redefiniendo el negro como un símbolo de elegancia y modernidad. Steele (2018) señala: "En el proceso, Chanel destruyó sin miramientos muchas de las tradiciones que regían la moda femenina, mientras obligaba a la alta sociedad a aceptarla como figura influyente por mérito propio."

Simbolismo del cegro en diferentes culturas

El color negro ha tenido un simbolismo diverso a lo largo de la historia y en distintas culturas, adquiriendo significados tanto positivos como negativos. En su libro "Negro: Historia de un color" (2008), Michel Pastoureau analiza la evolución del color negro en la sociedad occidental, destacando su simbolismo ambivalente. Por un lado, representa autoridad y elegancia; por otro, luto y mal. Esta dualidad ha permitido que el negro se use en una amplia variedad de contextos, desde la moda hasta la religión y el arte.

Heller (2004) discute la influencia psicológica y simbólica de los colores, incluyendo el negro, y señala su ambivalencia como signo de poder y de tristeza en la cultura occidental.

En contraste con la perspectiva occidental, en algunas culturas orientales como la china, el negro está relacionado con la riqueza y la salud. En Japón, el negro evoca experiencia y sabiduría, siendo una elección tradicional en la vestimenta de samuráis y monjes. Según Shinoda (2005), el negro en la tradición estética japonesa está vinculado a la sabiduría y al minimalismo, reflejado en la filosofía wabi-sabi. Es una antigua filosofía japonesa que anima a aceptar y apreciar la vida tal y como es, con sus imperfecciones. Enseña que nada es eterno, que nada tiene un final absoluto y que nada es perfecto. "Wabi" significa sencillez rústica, humildad y conexión con la naturaleza. Por otro lado, "Sabi" se refiere a la belleza y tranquilidad que vienen con el tiempo, y la aceptación del ciclo de la vida. En resumen, el concepto de wabi-sabi guía a ver la belleza en las imperfecciones.

En diversas culturas africanas, el negro simboliza madurez, espiritualidad y conexión con los ancestros. Juega un papel importante en ceremonias y rituales significativos. Como se desarrolla en el texto de Eliade (2004), el negro tiene un papel simbólico importante en las creencias africanas sobre la conexión espiritual y ancestral.

A través de estas diversas interpretaciones, el color negro continúa teniendo un impacto significativo en la cultura y el arte contemporáneo.

CAPÍTULO II: EL COLOR Y LA INDUMENTARIA

"La elegancia no es sólo la línea, depende de los colores y de ser capaz de combinarlos. En una mujer es un gran don, porque puede tener diez cosas y ser capaz de combinarlas infinitamente". (Valentino Garavani 2007)

La indumentaria no solo revela parte de nuestra esencia, sino que también actúa como una mediación esencial en las relaciones sociales. Nos brinda la oportunidad de comunicarnos con otros de la manera que elijamos en cada situación. "La moda es un medio de comunicación y un reflejo de las estructuras de poder en la sociedad. A través de la vestimenta, se construyen significados y se establecen diferencias sociales" (Nannini, 2016).

El indumento se manifiesta como una expresión particular de signos, siendo un elemento primordial para la constitución de la identidad y un indicador social. Siguiendo a Bourband (2009), podemos agregar que la vestimenta cumple un rol simbólico que trasciende lo estético, vinculado a la construcción de identidad y al control social del cuerpo. Esta elección de atuendo comunica información sobre nosotros incluso antes de entablar una conversación, revelando detalles significativos acerca de quiénes somos. Los criterios para interpretar los elementos que la componen dependen en gran medida del contexto cultural al que pertenecemos.

Según Flügel (1964), la indumentaria no solo cumple una función práctica, sino que también responde a necesidades psicológicas y sociales. Estas son prácticas socialmente establecidas, aunque implementadas por el individuo. Al vestirnos, lo hacemos con la influencia de las limitaciones culturales y las expectativas sobre lo que constituye un cuerpo vestido. La apariencia exterior se modifica a menudo para integrarse en un grupo social específico o comunicar información particular a los demás.

Claudia Fernández (2013) sostiene que al elegir nuestra vestimenta, preparamos nuestro cuerpo para interactuar en el mundo social. La forma en que nos vestimos revela inevitablemente una postura, ya sea en términos de inclusión—identificándonos con un grupo o género musical—o exclusión y diferenciación respecto a referentes establecidos, como la familia y amigos.

Según Steele (2018), la moda no solo es una manifestación cultural, sino que también actúa como un espejo de los valores y cambios de una época. Cuando una sociedad atraviesa un período de transición, los estilos de moda suelen reflejar esa transformación de diversas maneras. Por ejemplo, en el paso del siglo XIX al siglo XX, se produjo un cambio en la moda femenina de los corsés rígidos a siluetas más sueltas y funcionales, reflejando la creciente independencia de las mujeres y su participación en la vida pública. Del mismo modo, los años 60 marcaron una ruptura con la formalidad de las décadas anteriores, con la aparición de la minifalda y la moda unisex como símbolos de revolución cultural y juvenil. Durante estas transiciones, los estilos de moda pueden superponerse, entrar en conflicto o incluso coexistir en armonía. En muchos casos, hay una tensión entre lo nuevo y lo viejo, con sectores de la sociedad aferrándose a tradiciones mientras otros abrazan la innovación. A diferencia de otras ramas del diseño, el color en la indumentaria se manifiesta creando formas, espacios, líneas y siluetas en tres dimensiones al cubrir el cuerpo. Esta característica única implica que el color no solo se percibe visualmente, sino que interactúa con la textura del textil y sus diversas funcionalidades. La vestimenta no solo protege y embellece el cuerpo, sino que también articula lo íntimo y lo social, reflejando una tensión entre la autoexpresión y la percepción pública. Los textiles facilitan el movimiento, comunican simbologías y evocan sensibilidad emocional.

El diseño se puede considerar como la expresión visual de una idea, transmitida a través de la composición y un esquema de color. Algunos aspectos del lenguaje de la indumentaria pueden ser entendidos universalmente, aunque existan barreras lingüísticas. El uso del color es el más importante y el que causa mayor impacto.

El color en el indumento permite acentuar, recrear o incluso destruir la forma, alterando la silueta y las proporciones del cuerpo. A través de la elección y combinación de colores, los diseñadores crean diferentes visiones e ilusiones ópticas, destacando o disimulando partes del cuerpo. Por ejemplo, los colores oscuros pueden minimizar áreas específicas, mientras que los colores brillantes pueden atraer la atención hacia otras.

El texto de Heller (2004) es clave para entender cómo los colores influyen en la percepción humana y las emociones. La autora explora el impacto psicológico de los colores y cómo afectan las decisiones de los consumidores y la construcción de la identidad. Un vestido rojo puede transmitir pasión y energía, mientras que un traje azul puede evocar calma y confianza. Estos significados no son universales y pueden variar según el contexto cultural. El libro de Itten (1961), aunque se centra en la teoría del color desde una perspectiva artística, es valioso para comprender la combinación de colores y sus efectos visuales. La elección del color en la indumentaria no solo aborda la estética, sino también la funcionalidad. Por ejemplo, los colores claros pueden reflejar la luz y mantener fresco a quien los usa en climas cálidos, mientras que los colores oscuros pueden absorber el calor

en climas fríos. Los esquiadores utilizan colores vibrantes en su indumentaria para ser localizables en la montaña.

En resumen, el color en la indumentaria es una herramienta poderosa que va más allá de lo visual. Como afirman Pinto y Cancela (2004), la moda refleja cambios en la sociedad y la cultura, y el color no es la excepción. A través de su uso, los diseñadores influyen en la percepción del cuerpo, transmiten mensajes emocionales y culturales, y adaptan la funcionalidad de la prenda a las necesidades del usuario. Barthes (2006) analiza cómo los colores, como parte del lenguaje visual de la moda, comunican ideas y valores en una cultura específica. Cada prenda, estilo y tendencia posee significados y connotaciones únicas. Al elegir nuestra vestimenta, creamos nuestro propio lenguaje visual, transmitiendo aspectos de nuestra identidad, estado de ánimo e incluso creencias a través de colores, estampados y estilos.

El Negro en la Indumentaria

El negro en la moda simboliza autoridad e intimidación, pero también es elegante y formal. Representa lo intransigente y lo intachable. Según Pastoureau (2009), "en la Edad Media, el negro era ambivalente: por un lado, se lo asociaba con la muerte y el pecado, pero también con el prestigio y la seriedad."

Se considera un color clásico, ya que perdura a lo largo del tiempo y siempre está presente en la moda, trascendiendo las tendencias. Cuando observamos prendas negras, muchas veces las vemos como grandes clásicos. Además, el negro también simboliza lo moderno y contemporáneo; diversas tribus urbanas, como punks (Figura 3), rockers, beatniks y góticos, han hecho del negro su distintivo, vistiéndose casi exclusivamente con indumentaria de este color.

El negro, color de la noche y la oscuridad, ha simbolizado a lo largo de los años el dolor, el pecado y la muerte. Tanto el blanco como el negro han estado asociados con lo sobrenatural, aunque en este caso el negro se relaciona con poderes del lado oscuro. Un

claro ejemplo son las vestimentas negras de brujas, hechiceros y practicantes de magia negra. Este color puede ser siniestro y ha marcado tendencias en distintos períodos y lugares, pero siempre ha mantenido su lugar como el color tradicional del luto.

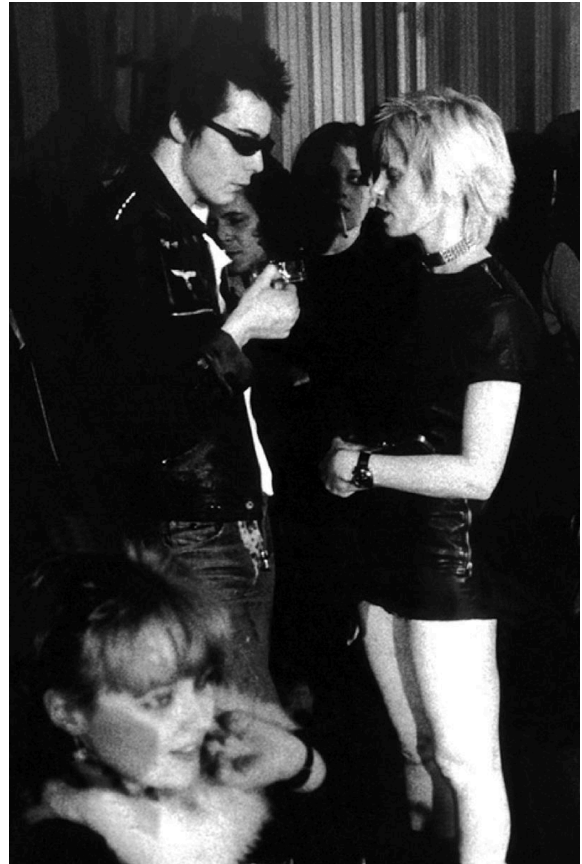

Figura 3

El triunfo del negro

¿Cómo pasó el negro de tener connotaciones tan negativas a tener un papel principal en la industria de la moda?

A lo largo de la historia, el negro ha pasado de ser considerado un color con connotaciones negativas a convertirse en un símbolo de poder y elegancia en la moda. Hasta el siglo XIV,

Figura 4

las telas y prendas de alta calidad eran raramente negras debido a la dificultad de obtener este tinte. Como explica Nogales en su texto sobre luto y magnificencia en la Corona de Castilla (2017), la llegada de nuevos tintes permitió que el color negro ganara prominencia tanto en el ámbito funerario como en el de la magnificencia. Inicialmente, el negro estaba asociado a la humildad, la penitencia y la devoción, siendo utilizado por monjes y clérigos como símbolo de sobriedad y alejamiento de lo mundano (Figura 4).

Durante el siglo XIV en Italia, el negro comenzó a ascender en popularidad, impulsado por leyes suntuarias y reglamentos sobre el vestir. Los primeros en adoptarlo fueron los banqueros de la burguesía, que vinculaban la indumentaria negra con el dinero y el poder. Luego, el color fue adoptado por el alto patriarcado y finalmente por los príncipes. A finales del siglo XIV, la moda del negro se expandió de Italia a Francia, y luego a toda Europa.

En este período, el negro adquirió una connotación social y política significativa. Según Riello (2016), tuvo una fuerte asociación con la aristocracia y las clases altas, vinculado a la solemnidad, la seriedad y el poder. El costo elevado y la complejidad de producir tintes negros lo convirtieron en una opción exclusiva para las clases privilegiadas. En las cortes de Francia e Inglaterra, los nobles adoptaron el negro como forma de exhibir su riqueza y distinción social. Durante el reinado de Francisco I en Francia, su corte era famosa por el uso de colores vivos y bordados ostentosos, el negro comenzó a ser un color prestigioso entre la nobleza francesa, ya que los tintes oscuros requerían procesos costosos.

A partir de las décadas centrales del siglo XV, el negro inició una promoción como expresión de magnificencia cortesana. Esta tendencia se dirigió simultáneamente hacia las ideas de humildad y autoridad, y se mantuvo hasta la época moderna.

Cualquier nuevo estilo y cuanto más dramático sea estaba destinado a ponerse de moda y el negro no ha sido una excepción. Se consolidó como color de prestigio, especialmente entre la burguesía y la nobleza, fue elevado a un símbolo de poder y elegancia, gracias a la moda española, donde las telas negras de alta calidad eran costosas y difíciles de obtener debido a los complicados procesos de teñido.

Riello (2016) también discute cómo, en el Renacimiento, el negro pasó a ser el color de lujo debido a las innovaciones en los tintes. La industria textil comenzó a perfeccionar el proceso de teñido, y el negro se convirtió en un color destacado en las cortes europeas.

A medida que avanzamos hacia el Renacimiento, el negro se convirtió en un símbolo de lujo gracias a nuevas innovaciones en los tintes, así como al "protocolo negro"

Figura 5

instaurado por el Rey Carlos V de España (Figura 6), quien promovió la moda del negro en

Figura 6

la corte por varias razones, tanto simbólicas como prácticas. El negro se convirtió en el color característico de la nobleza española, reflejando dignidad, sobriedad y autoridad. Hacia finales del Renacimiento, entre 1500 y 1600, el negro había logrado un estatus preeminente en la industria de la moda.

La vestimenta negra se puso de moda en la corte española tanto para el hombre como para la mujer, pero con un toque de blanco. Los hombres llevaban ese complemento blanco en el cuello o en las muñecas, así sugerían además de misterio y peligro, un interior noble y puro. Las mujeres, de la misma forma que estos, pero con cofias o velos blancos. Utilizar este color era sinónimo de poder, de elegancia y distinción, ya que para lograr que una prenda fuera de color negro, que era el color más deseado, se debía teñir primero de azul y después de rojo, mezclarlo con sales de plomo y cenizas de carbón. Era un proceso costoso, tedioso y muy precioso. Este color, se convirtió

en la regla, la moda y la obsesión de las clases adineradas que utilizaban sus prendas de color, debajo de grandes y elegantes capas negras. Sin embargo, también encontró su lugar en la vestimenta del servicio y de los artesanos, quienes, debido a su limitado acceso a nuevas prendas, recurrían a teñir su ropa dañada con carbón y tinturas naturales. Con el tiempo, esta tendencia se universalizó, Holanda, Italia, Inglaterra y otros países la adoptaron, y el negro pasó de ser un color de elite a una elección común.

Riello (2016) señala que en los siglos XVII y XVIII, el negro se transformó en un color más democrático y versátil, utilizado también en la vestimenta cotidiana, especialmente tras la Revolución Francesa. Antes de la Revolución, la moda de la aristocracia se caracterizaba por colores vivos, bordados y telas suntuosas. Sin embargo, tras la caída de la monarquía y la eliminación de los privilegios de la nobleza, los excesos de la moda cortesana fueron rechazados por la sociedad. Se impuso un estilo más sobrio e igualitario, donde el negro se convirtió en un símbolo de seriedad y modestia.

En la Europa protestante, el negro se vinculó con la sobriedad y la moralidad estricta, coexistiendo con colores brillantes en la moda barroca. Durante el Rococó, el negro pasó a segundo plano frente a colores pasteles, aunque se mantuvo en el vestuario formal y de luto.

Figura 7

Figura 8

El Romanticismo del siglo XIX revivió la fascinación con el negro, asociándolo con el misterio y lo sublime. Resurgió un gran interés por lo oculto, lo misterioso y lo sobrenatural, lo que incluyó al color negro en la vestimenta. La Reina Victoria de Inglaterra popularizó el negro durante la era victoriana tras la muerte de su esposo, el príncipe Alberto, en 1861, consolidando el negro como símbolo de duelo.

En este contexto, la ropa negra también comenzó a ser vista como un indicador de buen gusto, siendo adoptada por artistas y escritores del movimiento romántico, quienes buscaban reflejar su identidad artística en sus vestimentas.

La estética gótica y el misticismo influyeron en escritores como Edgar Allan Poe, Lord Byron y Baudelaire (Figura 8), quienes adoptaron esta vestimenta como expresión de su identidad artística. La preferencia

por la ropa negra entre los escritores del movimiento romántico está directamente relacionada con los temas de su escritura. La estética gótica y el misticismo fueron elementos clave en su obra, y su vestimenta era una extensión visual de su identidad artística.

Laver (2006) explica que la moda ha reflejado cambios sociales y estéticos a lo largo de la historia. En el siglo XIX, la vestimenta no solo demostraba estatus, sino que también expresaba emociones y estados de ánimo. En este contexto, el negro se volvió fundamental debido a las estrictas normas del luto victoriano y la influencia del Romanticismo.

Figura 9

En la segunda mitad del siglo XIX, la vestimenta negra se convirtió en un símbolo de distinción personal, especialmente entre los dandis, quienes adoptaron una silueta simple y elegante como sello de elegancia. El significado de la moda es relacional; en este período, la asociación entre el negro y el poder se intensificó, convirtiéndose en un signo de autoridad y elegancia.

Al mismo tiempo, el negro comenzó a ser utilizado por el público en general gracias a la creación del tinte negro sintético. Esta coloración ahora se veía en la vestimenta sobria y convencional de

empleados, criados, médicos, clérigos y ancianos, mientras que el negro dramático y distinguido era adoptado por los ricos y modernos. La distinción residía en el tipo de tejido y la sofisticación del diseño, así como en el aspecto físico de quienes lo llevaban.

El siglo XX fue testigo de una revolución en el uso del negro en la moda. Este color alcanzó su consagración como fundamental en la industria, especialmente gracias a la influencia de diseñadores como Coco Chanel. Como mencionamos anteriormente, Chanel redefinió las prendas

Figura 10

y el uso del negro en la moda, consolidándolo como un color esencial en el guardarropa femenino.

Entre las décadas de 1950 y 1960, el negro se volvió omnipresente en la moda, influenciado por el cine y por íconos como Audrey Hepburn en "Breakfast at Tiffany's" (1961) (Figura 10). Durante los años 1970 y 1980, el negro estuvo asociado a movimientos contraculturales, como el punk y el gótico, adquiriendo connotaciones de rebeldía y no conformismo. Además, el negro se convirtió en una insignia de orgullo y poder para los Black Panthers en 1970, quienes utilizaban prendas negras para representar el cambio que exigían, desafiando la estigmatización del color negro de la piel (Figura 11).

Figura 11

A finales del siglo XX, diseñadores como Yohji Yamamoto y Rei Kawakubo llevaron el negro al minimalismo y al avant-garde, redefiniendo sus límites estéticos. Este periodo vio al negro transformarse en un atributo de sofisticación urbana y modernidad.

Significado en la moda contemporánea

En la moda contemporánea, el negro es visto como un símbolo de sofisticación, poder y atemporalidad. Su versatilidad permite que sea utilizado en una amplia variedad de contextos y estilos. Se ha convertido en el color preferido para eventos formales y elegantes debido a su capacidad para transmitir una sensación de sobriedad. Además, el negro es

apreciado en la moda diaria por su capacidad de combinar fácilmente con otros colores y su practicidad para diferentes ocasiones.

Diseñadores contemporáneos, como Pablo Ramírez, utilizan el negro para experimentar con formas y texturas, creando piezas innovadoras y de vanguardia. Así, el color negro sigue siendo un elemento central en la moda, reflejando una rica historia de transformación y simbolismo.

El color favorito de los diseñadores

Coco Chanel

Si hay alguien que utilizó el color negro y transformó por completo la moda femenina en el siglo XX, esa fue Gabrielle "Coco" Chanel (Figura 13). Chanel revolucionó la moda en la

Figura 12

década de 1920 con la introducción del icónico "little black dress". Como señala Picardie (2010), "el vestido negro de Chanel no solo rompió con las reglas establecidas, sino que democratizó la elegancia, permitiendo a las mujeres vestirse con sofisticación sin excesos ni ostentaciones."

La moda femenina de la posguerra buscaba mayor comodidad y simplicidad,

alejándose de la ostentación

anterior. Chanel inventó un estilo personal que desafiaba el poder masculino

aristocrático y rompía con

muchos de los emblemas establecidos de la moda femenina, el corsé y las prendas ajustadas, la exclusividad de los

Figura 13

pantalones para hombres, uso exclusivo de joyas ostentosas, entre otras.

En sus diseños, buscaba funcionalidad y poder simbólico, transformando el negro de un color asociado con el luto y la servidumbre en un emblema de elegancia y modernidad. Su enfoque en la simplicidad y funcionalidad hizo del negro un elemento esencial en el guardarropa femenino, ideal para cualquier ocasión.

Karl Lagerfeld (2019) resumió esta visión de Chanel al afirmar que "nunca estás demasiado arreglada ni demasiado informal con un pequeño vestido negro", subrayando la versatilidad del negro en la moda

Otros diseñadores que tuvieron preferencia por el color negro.

Cristóbal Balenciaga

"Balenciaga concebía el negro como un color absoluto, capaz de definir la silueta con precisión y realzar la estructura arquitectónica de sus prendas" (Blume, 2012).

Figura 15

Figura 14

Su estilo se basaba en líneas simples, cortes

precisos y el color negro: "Un negro absoluto, un negro español, al lado del cual todos los negros son grises" (Balenciaga, C. sf).

Las creaciones, fundamentadas en la comodidad, la pureza de las líneas, la reinterpretación de la tradición española y el desarrollo de volúmenes innovadores, definieron la moda en las décadas centrales

del siglo XX. Este período se extendió hasta 1968, cuando la alta costura comenzó a ceder terreno frente al prêt-à-porter, un momento en el que Balenciaga decidió retirarse.

Yves Saint Laurent

Por su parte, Yves Saint Laurent continuó la evolución del negro en la moda, utilizando el color para crear piezas icónicas como el traje de pantalón femenino "Le Smoking" (Figura 16). Este diseñador reinterpretó el negro con una mezcla de refinación y provocación, estableciendo el color como un símbolo de empoderamiento femenino.

"Saint Laurent dotó al negro de un nuevo significado: pasó de ser un color asociado al luto a convertirse en un símbolo de audacia y sofisticación femenina" (García, 2019). Su

Figura 17

El vestuario de Deneuve en la película fue diseñado por él y consistía en abrigos y vestidos negros de líneas depuradas, que reforzaban la dualidad entre la sofisticación y la transgresión.

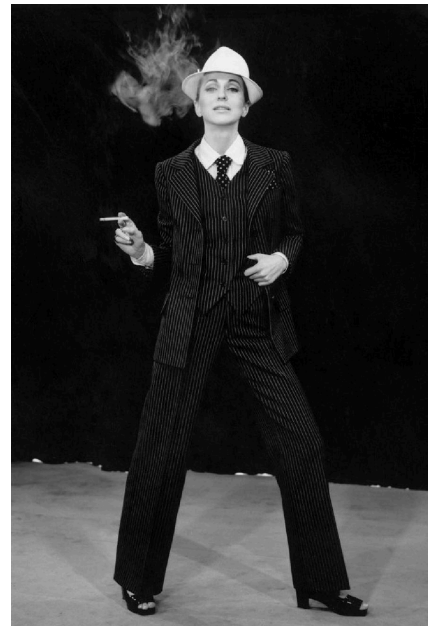

Figura 16

trabajo contribuyó a que el negro fuera visto como una elección audaz y elegante para las mujeres.

"La colaboración entre Saint Laurent y Catherine Deneuve en Belle de Jour evidenció el poder narrativo del negro en el vestuario, simbolizando a la vez contención y deseo" (García, 2019).

La película Belle de Jour (1967), dirigida por Luis Buñuel y protagonizada por Catherine Deneuve, fue fundamental para consolidar la imagen del negro en la moda de Saint

Rei Kawakubo

Fundadora de Comme des Garçons en 1969, Rei Kawakubo ha utilizado el negro extensivamente en sus colecciones, desafiando las convenciones de la moda con sus diseños vanguardistas y conceptuales. Kawakubo emplea el negro para explorar la forma, la textura y la construcción de la ropa, creando piezas que son tanto escultóricas como innovadoras. Describiendo el uso del negro en sus diseños como el color de la resistencia, la diseñadora ha declarado que trabaja en "tres tonos de negro" (Mears, 2017).

Estas prendas, caracterizadas por su asimetría, imperfección, oversized y costuras visibles, presentan una nueva visión de la feminidad que se aleja de la seducción tradicional. Según García (2021), Kawakubo "convirtió al negro en un lenguaje propio dentro de la moda, jugando con la deconstrucción y la imperfección como un acto de resistencia visual". De este modo, su propuesta no solo desafía los cánones de belleza occidental, sino que también plantea una postura política en la moda.

Figura 18

Figura 19

El negro en Comme des Garçons se transformó en un símbolo de una nueva forma de feminismo, a la vez punk e intelectual. En palabras de Mendizábal (2019), "vestir de Comme des Garçons implica comprender un código de vestimenta donde el negro es más que una elección estética: es un manifiesto ideológico". Antes, el negro en la moda estaba asociado a la elegancia clásica (Chanel), la rebeldía (punk) o la formalidad (sastrería masculina).

Comme des Garçons lo convierte en un símbolo de deconstrucción, eliminando la ornamentación, rechazando la moda comercial y desafiando la feminidad tradicional.

Yohji Yamamoto

Al igual que Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto ha contribuido enormemente a la evolución del negro en la moda contemporánea. Su enfoque minimalista y su uso predominante de este color lo han convertido en una figura central para entender cómo el negro puede ser, al mismo tiempo, funcional, elegante y atemporal. Según Yamamoto (2011), "El negro es modesto y arrogante al mismo tiempo. El negro es perezoso y fácil, pero misterioso", una reflexión que ilustra cómo este color puede ser tan versátil y cargado de significados contrapuestos.

Figura 20

Figura 21

Además, en su trabajo, Yamamoto utiliza el negro no solo para crear siluetas, sino también para desafiar las normas de la moda y destacar la pureza de la forma. Como señala Kawamura (2004), "Yohji Yamamoto ha utilizado el negro para subrayar la pureza de la forma y la funcionalidad, logrando una elegancia que trasciende las tendencias".

Su habilidad para transformar el negro en un medio para la expresión de la simplicidad y la sofisticación ha influido profundamente en la moda contemporánea.

En el ámbito argentino, podemos mencionar al diseñador Pablo Ramírez, conocido como el "mago del negro". Él utiliza el negro como un elemento central de su estética. Sus diseños se caracterizan por líneas simples y contornos depurados, donde el negro no solo es un color, sino una herramienta para la expresión artística y la narración visual.

En el capítulo III se ampliará información.

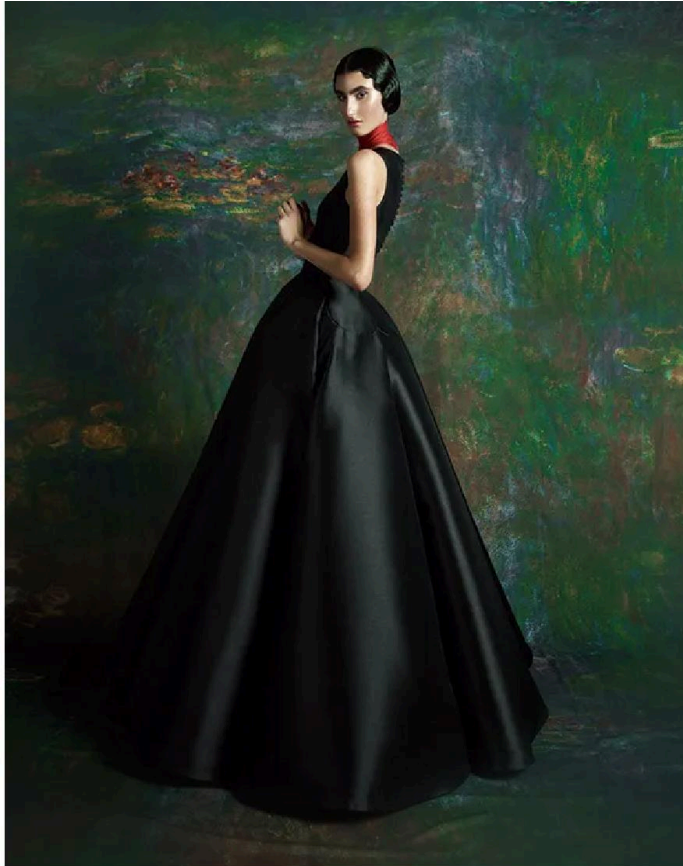

Figura 22

CAPÍTULO III: PABLO RAMÍREZ

Figura 23

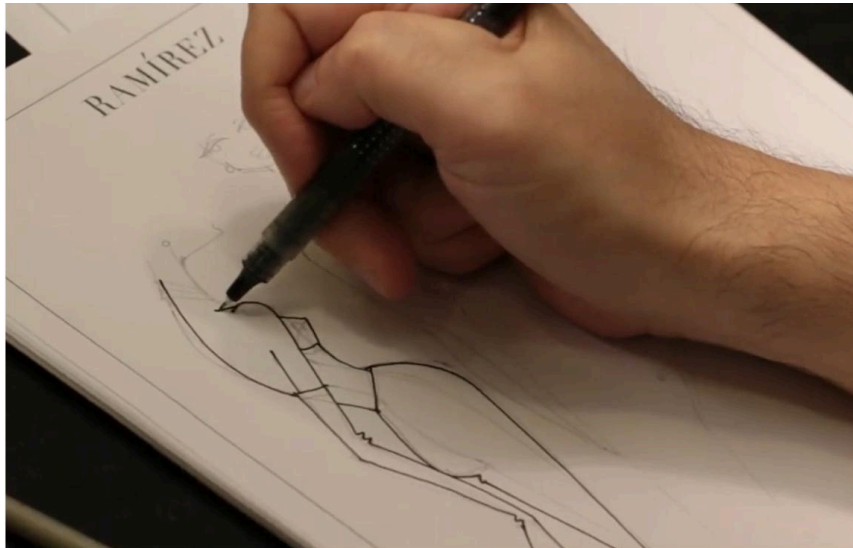

Figura 24

Conociendo al diseñador

Pablo Ramírez nació en 1971 en Navarro, provincia de Buenos Aires, Argentina. Desde joven, mostró un interés notable por la moda, lo que lo llevó a estudiar Diseño de Indumentaria y Textil en la UBA, aunque no culminó la carrera. Su pasión por la moda y su talento innato lo impulsaron a buscar experiencias y conocimientos tanto a nivel nacional como internacional.

En 1994, se presentó en el concurso "Tela y Talento", donde ganó una 1ª mención, que consistía en una pasantía en la fábrica organizadora del certamen, lo que le permitió trabajar tres meses en París. Presentó una colección de tres conjuntos realizados con diseños que remiten a las tipologías de uniformes escolares, pero confeccionados en denim, una tela históricamente vinculada a la rebeldía juvenil. En 1999, viajó a Nueva York durante tres meses para probar suerte. Sus primeros trabajos incluyeron colaboraciones con diseñadores locales y la creación de pequeñas colecciones que ya mostraban su distintivo estilo.

Las vivencias de su infancia han influido profundamente en sus colecciones, caracterizadas por siluetas precisas que evocan la estética de las décadas del '30, '40 y '50. Desde los hábitos de las monjas en su escuela hasta las prendas exhibidas en los escaparates de una distinguida casa de moda en Navarro, los uniformes han sido una fuente constante de inspiración. Además, la elección del negro se convirtió en un rasgo distintivo de su estilo, reflejando una elegancia sobria, sensual y enigmática. Como menciona María Laura Carrascal: "Pablo se enmarca en un concepto de diseño de autor: lo que produce tiene uso en la vida cotidiana y un cuerpo como soporte, pero más allá hay un mensaje, tipologías y paletas cromáticas que se repiten, y una mirada particular. Hay algo que se sostiene en el tiempo: alguien ve una prenda suya y la reconoce, como se reconoce una pintura" (Carrascal, 2016).

En 2000, Pablo fundó su propia marca, "Ramírez". Desde el inicio, su marca se distinguió por su enfoque en la elegancia, el minimalismo y el uso predominante del color negro. Sus diseños, a menudo comparados con las creaciones de Coco Chanel por su simplicidad y sofisticación, rápidamente capturaron la atención del mundo de la moda en Argentina y más allá. Anteriormente, como se describe en la nota de Mariángeles López Salon para La Nación (2020), Pablo había trabajado en las marcas Vía Vai, Gloria Vanderbilt, Hope & Glory, Sol Porteño y Adriana Costantini.

Las colecciones de Ramírez tienen raíces en la literatura, así como en movimientos artísticos del pasado y realidades del presente. Al inicio de su carrera, se identificó con el escritor Manuel Puig. En una entrevista, el diseñador dijo: “Primero, me identifiqué con esa necesidad de ser un chico de pueblo queriendo escapar del pueblo; con esto de cultivar una imaginación y un mundo propio e interior muy grande. Me cautivaron siempre todas sus novelas. Después empecé a estudiar sobre él y, ahora, de grande, tuve la suerte de conocer a mucha gente que lo conocía” (Ramírez, 2020).

Figura 25

El gran debut del diseñador fue en el invierno de 2000, cuando presentó "Casta", su colección inicial basada en las siluetas monocromáticas de las Hermanas Misioneras de la Divina Misericordia, la congregación de monjas de Navarra donde estudió. “Esta figura

Figura 26

que aparece toda vestida de negro, que tiene ese misterio y, a la vez, cuando uno accede a la monja, a la hermana o al padre, te encontrarás con un ser humano que tiene otra historia. Yo iba a un colegio religioso en el que las monjas vivían ahí, entonces de chico, había un misterio” (Ramírez, 2020). Como se menciona en el catálogo de la muestra, Ramírez, Val & Musso (2015), las prendas presentan superposición de piezas para siluetas diferentes y utilizan el negro como color esencial, empleando tres materiales para la confección: cuero, paño de lana y lana con lycra.

Figura 27

La colección de 2008, denominada "Gaucho", es una reinterpretación contemporánea y minimalista de la tradicional vestimenta del gaucho argentino. Por primera vez, el diseñador presenta una colección con prendas masculinas.

Ramírez fusiona la elegancia clásica con elementos de la indumentaria criolla, logrando prendas de siluetas sobrias, refinadas y atemporales. En esta colección se destacan los vestidos con faldas largas y amplias, los pantalones bombachos, los trajes, sombreros, camisas de cuello alto y grandes moños, que evocan la estética gauchesca con un aire refinado. Los materiales utilizados reflejan la tradición artesanal argentina, incluyendo

textiles como la lana y el algodón. De este modo, logra capturar la esencia del gaucho sin caer en el folclore literal, transformándolo en una propuesta de moda contemporánea que resalta la identidad argentina con una mirada moderna y vanguardista.

Otra colección que podemos mencionar es "L'école", del año 2012. La colección representa el regreso a clases y se destaca por un elemento distintivo: las mujeres de Ramírez exhiben una rigidez casi monacal, luciendo faldas que llegan hasta las rodillas y camisas blancas de cuello redondo. El negro se convierte en el sello inconfundible de la colección, presente en los vestidos de pechera, los jerséis de cuello alto y los pantalones de seda. Apenas toques de blanco y gris se asoman, representando la única concesión al color.

Figura 28

La colección "Musidora" de 2021 es un homenaje a la estética del cine mudo y a la mítica actriz francesa Musidora, ícono del cine de los años 20, reconocida por su papel en Les Vampires (1915). Fiel a su estilo monocromático y elegante, Ramírez presenta una propuesta donde el negro domina por completo, reforzando su sello de sofisticación y misterio.

Esta colección se caracteriza por siluetas dramáticas, capas largas, vestidos de líneas limpias y guantes que evocan el glamour de la época del cine expresionista. La influencia del cine negro y el misterio de los personajes de Musidora se reflejan en cada prenda, con cortes impecables que combinan el romanticismo gótico con la sobriedad del diseño de Ramírez. "Por eso eligió tejidos tramados elastizados, creppes de viscosa y tejidos suaves de angorina. Las siluetas proponen un contraste de prendas holgadas superpuestas a una figura entallada, con cuellos altos devenidos en capuchas, cinturas marcadas y pantalones súper anchos que estilizan" (Fajardo, D. citado en Para Ti, 2021).

Figura 29

En Musidora, el diseñador sigue explorando su universo de moda atemporal, donde la feminidad y el misterio se entrelazan en una colección que rinde tributo al cine, al arte y a la elegancia clásica con un toque contemporáneo.

El trazo es su estilo

Ramírez ha hecho del negro el color central de su paleta. Este color le permite jugar con las formas, las texturas y las siluetas de una manera que resalta la elegancia y la sobriedad. Sus diseños son minimalistas y atemporales, con líneas limpias y cortes precisos que enfatizan la pureza de las formas. “Tenés estilo cuando lograste construir una imagen coherente con lo que sos, algo auténtico, ésa es la clave”. (Ramírez, P. Citado en Clarín, 2011)

Figura 30

Figura 31

Muchas veces toma inspiración en la moda de las décadas de 1940 y 1950, fusionando elementos vintage con una visión contemporánea, con cinturas ajustadas, faldas amplias y detalles refinados (Figura 31). Utiliza elementos como los cuellos Peter Pan, los puños amplios y los botones forrados. Sus diseños son conocidos por sus líneas limpias y su enfoque en la simplicidad. Las líneas simples y precisas son una característica distintiva, eliminando el exceso y enfocándose en la pureza de la forma. Los cortes impecables y la atención al detalle son fundamentales, creando prendas que se destacan por su perfección técnica. Pablo

Ramírez (2012) afirmó que “El rigor es una de las características de mi estilo y lo monacal también siempre está presente”

A pesar de su enfoque en el negro y el minimalismo, el diseñador juega con diferentes texturas y materiales para añadir profundidad e interés visual a sus colecciones. Utiliza una variedad de telas, desde sedas suaves, poplín de algodón, jersey de seda, satén, muselina, creppe, y el "falso charol" (Figura 32) hasta lanas estructuradas, para crear contraste y dinamismo. Detalles como pliegues, drapeados y bordados sutiles añaden una dimensión extra a sus prendas, manteniendo la simplicidad general de sus diseños.

Figura 32

En la colección primavera/verano del año 2015, Pablo vuelve a sus inicios y utiliza nuevamente el denim como textil principal para su colección. Un denim negro, combinado con otros textiles como algodón, gabardina de algodón, broderie y muselina de seda natural. (Figura 33)

Figura 33

El diseño como práctica de afirmación identitaria

El artista crea una narrativa visual, utilizando la moda como una forma de contar historias, donde cada colección narra una historia a través de sus diseños. Además, las colecciones reflejan un pensamiento claro y deliberado detrás de cada prenda, creando un todo cohesivo.

Se destacan por su uso elegante del negro, su inspiración en el estilo vintage y su enfoque minimalista. Cada colección suele tener un tema o concepto profundo que guía el diseño de las prendas.

A través de su trabajo, Ramírez demuestra cómo el negro puede ser una herramienta poderosa para la expresión creativa, creando prendas que son elegantes, atemporales y llenas de significado.

Figura 34

Sus colecciones son una celebración de la simplicidad y la perfección técnica.

Sus diseños reflejan juegos de su memoria, reproduciendo las siluetas de las monjas del colegio religioso en el que estudió, casi en forma de fetiche. Ramírez ha logrado consolidar un estilo en el que el negro es el protagonista absoluto, permitiéndole jugar con la luz y la sombra, la estructura y la fluidez, lo rígido y lo etéreo. “Lo que a mí me interesa es hacer ropa que pase desapercibida” (Ramírez, 2018).

Su elección refleja una visión de lo femenino que entrelaza la tradición con la modernidad, creando una dialéctica fascinante entre ambos conceptos. De Chanel tomó la dualidad blanco/negro en su búsqueda por lograr prendas símbolo de elegancia atemporal, eliminando excesos decorativos y centrándose en la sobriedad y funcionalidad

de las prendas; de Balenciaga, la concepción escultórica del vestir combinada con la presencia del negro. Según el catálogo de Ramírez, Val & Musso (2015), sus prendas reflejan cortes estructurados y volúmenes cuidadosamente trabajados, con siluetas que envuelven el cuerpo sin oprimirlo, logrando una armonía entre austeridad y sofisticación.

Figura 35

Figura 36

moderno y minimalista a prendas que originalmente estaban cargadas de estampados y colores. Esto resalta la estructura de las prendas y las vuelve más versátiles y urbanas. Su estética es más sobria y arquitectónica, en contraste con los detalles recargados de la época original.

Ramírez incorpora la feminidad clásica y el concepto de la silueta marcada, con cinturas ceñidas y faldas de volumen controlado, evocando la elegancia de los años '40 y '50, pero con una mirada contemporánea, basada en la depuración de líneas, la monocromía y la atemporalidad.

En general, su trabajo combina la precisión técnica con una fuerte identidad visual, transformando estas influencias en un lenguaje propio donde el negro es el protagonista absoluto. El diseñador apuesta casi exclusivamente por el negro, lo que le da un aire

Impacto del negro en la identidad de marca de Ramírez.

El universo de Ramírez es un lienzo negro donde la luz se insinúa en la estructura de cada pliegue y en la sombra de un drapeado. Su estética es un susurro de elegancia, una elección cargada de sofisticación, en la que la silueta cobra vida a través de un juego de formas puras y líneas impecables.

Figura 37

Sus diseños evocan la nostalgia de los años dorados de la moda, el refinamiento de la alta costura que no necesita excesos, porque la verdadera elegancia no grita, sino que susurra con la fuerza de lo absoluto. En el mundo de Ramírez, el negro no es luto; es un renacer constante, una declaración de identidad, una sombra que ilumina.

Pablo se presenta como un diseñador que viste completamente de negro, de la cabeza a los pies. Este control se manifiesta de manera inconsciente en su atuendo, creando una identidad peculiar que lo mantiene centrado.

El negro, más que un color, es un manifiesto: un abismo de misterio y belleza, la esencia de lo eterno. En sus colecciones, cada prenda es un poema de sobriedad y precisión, una escultura de tela que esculpe la feminidad con la austeridad de un maestro sastre y la delicadeza de un poeta.

Figura 38

El estilo que Ramírez ha logrado a lo largo de los años plasma prendas de color negro, atemporales, con líneas que no irrumpen en el cuerpo femenino. Viste a las mujeres de manera elegante, permitiendo que cada una construya su propio estilo y se mueva con gracia entre el presente y el pasado. Su elección refleja una visión de lo femenino que entrelaza la tradición con la modernidad, creando una dialéctica fascinante por la tensión que surge entre estos conceptos.

Para Pablo, el negro no es solo un color, sino un manifiesto estético y conceptual que define su identidad y su visión del diseño. Él mismo se viste completamente de negro,

Figura 39

convirtiéndolo en una extensión de su personalidad y una herramienta de expresión creativa. En diversas entrevistas, ha expresado que el negro es elegancia, misterio, sobriedad y poder, pero también una forma de liberarse de la distracción del color y centrarse en la estructura, la silueta y los detalles de cada prenda. “Yo quiero ser un diseñador de ropa negra, quiero crear ropa clásica que sea atemporal, que atraviese el tiempo, que la gente pueda coleccionar como piezas, como objetos, desde el primer momento” (Ramírez, 2020).

Magia Negra

Su acercamiento al arte estuvo relacionado con la colaboración con Val & Musso en "Magia Negra", una muestra curada por María Laura Carrascal que se llevó a cabo en 2015 en Rosario y posteriormente en 2016 en Buenos Aires. Esta exhibición exploró la conexión entre la moda, el arte y la profundidad del color negro, consolidando aún más la identidad estética del diseñador. Reunió el trabajo conjunto del diseñador y los fotógrafos Luciana Val y Franco Musso.

Figura 40

Como se muestra en el catálogo (Ramírez, Val & Musso, 2015-2016), la exhibición ofreció una fusión de prendas, ilustraciones y elementos escenográficos, creando un universo en el que el negro se erguía como el protagonista indiscutible. A través de sus diseños, Ramírez presentó su visión del negro como un símbolo de distinción, enigma y

Figura 41

elegancia evocando influencias del cine clásico, la alta costura y la iconografía religiosa. Más allá de sus creaciones textiles, la muestra también incluyó una propuesta visual y conceptual que entendía la moda como una forma de expresión artística en sí misma.

Ramírez entiende la moda no sólo como un hecho funcional, sino como un lenguaje visual y simbólico, capaz de contar historias y evocar emociones, al igual que cualquier otra disciplina artística. En "Magia Negra", el negro no solo era un color, sino un concepto que exploraba la mística, el misterio y la elegancia.

Figura 42

La muestra no se limitó a maniqués con ropa, sino que presentó un montaje escenográfico que evocaba un relato, generando una atmósfera dramática y evocadora. La iluminación y el uso del espacio jugaron un papel clave en la construcción de una experiencia sensorial. Se incorporaron referencias a la fotografía, el cine y la pintura, reforzando la idea de que la moda es parte de un imaginario cultural más amplio.

Más allá de ser su sello distintivo, el color negro se exploró como una idea cargada de significado, asociada a la elegancia, el misterio, lo gótico y la vanguardia. Se jugó con el contraste entre texturas y volúmenes para darle profundidad y dimensión al monocromo. Esta muestra, demostró que la moda de Ramírez trasciende la vestimenta y se convierte en un acto artístico total, donde la ropa es solo una parte de un mensaje estético más amplio.

Figura 43

Figura 44

Este enfoque se alinea con lo propuesto por Aras (2013), quien reflexiona sobre la moda y el arte como "fusión", pero también como un "encuentro" donde ambos campos no se diluyen, sino que se enriquecen mutuamente. Según este autor, "la moda y el arte no se funden en una sola categoría, sino que se mantienen como esferas autónomas que interactúan en un plano de mutua influencia" (ARAS, 2013). En este sentido, la muestra "Magia Negra" no solo presenta un cruce de lenguajes, sino que invita a una nueva forma de apreciación estética que no borra las fronteras, sino que fomenta un diálogo fructífero entre ambas disciplinas.

Además, Aras sostiene que “la moda, cuando se presenta como arte, invita a una reflexión más profunda sobre la materialidad y los significados que subyacen en las prendas” (ARAS, 2013). Este aspecto se refleja claramente en la exhibición de Ramírez, donde las prendas no solo se muestran como elementos funcionales, sino como símbolos cargados de connotaciones culturales y emocionales, convirtiendo la indumentaria en un objeto de contemplación estética.

Figura 45

Este proyecto marcó un hito en su carrera, ya que demostró su capacidad para trascender el ámbito del diseño de indumentaria, llevando sus obras al terreno de la instalación artística y la reflexión estética. “Lo novedoso de la propuesta viene dado por el espacio en donde se enmarca esta vez el discurso de moda. Salir del plano gráfico, digital, el escaparate o la pasarela para entrar en un espacio museístico” (Pereyra Torres, 2016).

En esta ocasión, las prendas de Ramírez, al ser trasladadas al ámbito museístico, trascienden su naturaleza cotidiana y se convierten en testigos silenciosos de épocas, cuerpos y significados. Así, en este espacio de arte, la indumentaria se transforma, y las prendas negras pasan de ser un objeto personal a patrimonio cultural.

Conclusiones

La indumentaria negra se presenta como un símbolo poderoso de individualidad y distinción, haciendo que quienes la visten se destaquen y resalten la esencia de las prendas que eligen. Como bien señala Pablo: “no permite distracción”. Este color, asociado tanto a la protesta como a la negación de lo convencional en la elegancia, es eterno: nunca pasa de moda y se adapta a todas las estaciones, sin estar limitado a un sexo. Es, sin duda, un color atemporal e independiente.

Si examinamos las tres temporalidades que Yonnet (1988) utiliza para categorizar la moda: ciclos cortos, ciclos medios y ciclos mucho más largos —estos últimos reflejan adquisiciones culturales duraderas— el negro encaja perfectamente en esta última categoría, porque es un color que permanece constante en el tiempo.

A lo largo de la historia, el color negro ha adquirido diversas connotaciones dependiendo del contexto social y cultural. Según Riello (2016), durante la Edad Media, el negro representaba poder y estatus, estrechamente vinculado a las clases altas debido a la exclusividad de los tintes utilizados. Sin embargo, con el transcurrir de los siglos, el negro se democratizó y se consolidó como un elemento esencial en la moda moderna, especialmente bajo la influencia de la alta costura en el siglo XX, donde se convirtió en un símbolo de elegancia y sofisticación accesible para diversos estratos sociales.

La evolución del negro en la historia de la moda es rica y diversa, transformándose de un símbolo de luto y austeridad a un emblema de elegancia y modernidad. Diseñadores icónicos como Coco Chanel, Cristóbal Balenciaga, Yves Saint Laurent, Rei Kawakubo y Yohji Yamamoto han sabido aprovechar el potencial del negro para innovar y redefinir el estilo, demostrando su versatilidad y fuerza. En la actualidad, este color sigue siendo una elección predominante, valorada por su capacidad para comunicar sofisticación, rebeldía y vanguardismo.

Asimismo, es interesante notar que el negro no solo varía en significado según las épocas, sino también en función del contexto cultural y las corrientes sociales. Además, su uso se extiende tanto a la alta costura como a movimientos subculturales, evidenciando su notable versatilidad y relevancia en el ámbito de la moda.

La filosofía de Pablo Ramírez sobre la moda y el color negro está intrínsecamente relacionada con su concepto de estética e identidad. Para él, la moda trasciende lo superficial y se convierte en un medio de expresión, donde las emociones, pensamientos y estados de ánimo se comunican a través de la tela y los colores.

En la visión de Ramírez, el negro es mucho más que un simple color; es un lienzo que brinda una libertad creativa sin límites. Lo describe como un tono que “no interrumpe”,

permitiendo que otros elementos de la prenda —como las texturas, cortes y detalles— brillen sin distracciones. Gracias a su neutralidad y atemporalidad, el negro tiene la habilidad de adaptarse a cualquier contexto o personalidad, abarcando desde lo más sobrio hasta lo más vanguardista.

El diseñador también establece una profunda conexión con la historia y la cultura. Ha compartido en diversas entrevistas que el negro posee una carga simbólica significativa relacionada con la historia de la moda. A lo largo de los siglos, ha sido sinónimo de sofisticación y elegancia, al mismo tiempo que evoca rebeldía y libertad. En su trabajo, busca fusionar estos dos aspectos del negro: el clásico y el subversivo, creando así una moda que respete las tradiciones, pero que también desafíe las convenciones.

Para Ramírez, la moda debe ser una herramienta de empoderamiento, no una restricción. Él sostiene que, a través de lo que elegimos vestir, podemos revelar nuestra verdadera esencia, sin necesidad de someternos a estereotipos o normas sociales. El negro, al ser un color que se adapta a todas las formas y personalidades, se convierte en el vehículo ideal para esta noción de libertad individual.

A pesar de su fama por crear piezas sofisticadas, Ramírez resalta la importancia de la simplicidad en su obra. La moda no necesariamente debe ser ostentosa para ser poderosa; el negro es la representación perfecta de esta filosofía. Suele optar por cortes sencillos y líneas limpias, confiando en que el negro por sí mismo puede transmitir la elegancia que cada prenda requiere.

Para Pablo Ramírez, la moda no es únicamente un negocio, sino una forma de arte. Cada creación es considerada como una obra única, un lienzo en el que experimenta con formas, volúmenes y texturas. Gracias a la versatilidad del negro, puede explorar distintos tipos de telas y estilos, resultando en obras que no solo visten, sino que también narran una historia.

“Mi trabajo se centra en la silueta. Una silueta que es como una sombra. Donde el negro subraya a la persona” **Pablo Ramírez** en pabloramirez.com.ar

Referencias Bibliográficas

- ARAS, R. (2013) *Arte y moda. ¿Fusión o encuentro? Reflexiones filosóficas*. Artículo de investigación. Cuadernos del Centro de estudio de Diseño y Comunicación. N°44. Universidad De Buenos Aires.
- ARNHEIM, R. (1954) *Arte y percepción visual*. Psicología de la visión creadora. Editorial universitaria de Buenos Aires.
- AUBELE, C. (2015) *¡Color! Potencia tu imagen y estilo de vida con los poderes del color* - 1° ed. Buenos Aires: Aguilar.
- BALENCIAGA, C. (s.f.). *Cristóbal Balenciaga*. Cristóbal Balenciaga Museoa. Recuperado de <https://www.cristobalbalenciagamuseoa.com/descubre/cristobal-balenciaga/>
- BARTHES, R. (2003). *El sistema de la moda*. Ediciones Siglo XXI.
- BARTHES, R. (2006). *El lenguaje de la moda*. Editorial Berg
- BLUME, M. (2012). *Cristóbal Balenciaga: La forja del maestro*. Nerea.
- BOURBAND, L. (2009). El cuerpo in-vestido: La función de la vestimenta en las mujeres (Tesis de maestría, Universidad Nacional de Rosario). Director: MT Colovini; Codirector: JM Marinas.
- BOURDIEU, P. (1990). *Alta costura y Alta cultura en Sociología y cultura*. México. Grijalbo.
- CANCELA & PINTO (2004) *Moda para Principiantes*. Buenos Aires: Era Naciente.
- CASABLANCA, L., & CHACÓN, P. (2014) *La moda como lenguaje de una comunicación no verbal*. Asociación Aragonesa de Críticos de Arte.
- ELIADE, M. (2004). *Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy*. Princeton University Press.
- FERNÁNDEZ, C. (2013). *De vestidos y cuerpos*. Medellín: UPB

FLÜGEL, K. (1964) *Psicología del vestido*. Buenos Aires: Paidós.

FRISA, ML. (2020) *Las formas de la moda. Cultura, Industria, Mercado*. Colección Estudios de Moda. I a ed. Buenos Aires. Ampersand.

GARAVANI, V. (2007, 13 de agosto). Valentino o la pasión por la moda. Diario Libre. Recuperado de <https://www.diariolibre.com/revista/valentino-o-la-pasion-por-la-moda-MNDL146309>

GARCÍA, P. (2019). *Yves Saint Laurent: La revolución de la elegancia*.

GARCÍA, P. (2021). *Moda y Revolución: Diseñadores que desafiaron las reglas*. Lunweg.

HELLER, E. (2004). *Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Barcelona, Ed. Gustavo Gili.

HELLER, E. (2006). *La verdadera historia de los colores*. Salamanca: Lóguez

ITTEN, J. (1961). *El arte del color*. Van Nostrand Reinhold.

KAWAMURA, Y. (2004). *La revolución japonesa en la moda*. Berg Publishers.

KÜPPERS, H. (1973). *Fundamentos de la teoría del color*. Ed. Gustavo Gilli

KÜPPERS, H. (1973). *Color: origen, metodología, sistematización, aplicación*. Edición Editorial Lectura Caracas.

LAGERFELD, K. (2019, 26 de septiembre). Las frases más sabias de Karl Lagerfeld. Harper's Bazaar México. Recuperado de <https://www.harpersbazaar.mx/entretenimiento/mejores-frases-karl-lagerfeld>

LAVIER, J. (2006). *Breve historia del traje y la moda*. Ediciones Cátedra.

NANNINI, V. (2016) *Moda, Comunicación y Poder: ¿Qué vestimos, por qué y qué queremos decir con eso?* Tesina, Facultad de Ciencia Política y RR.II. Universidad Nacional de Rosario – Rosario.

NISS, M. (s.f) Apuntes sobre teoría del color- UNR. Facultad de Humanidades y Artes.Rosario.

NOGALES, D (2017) *El color negro: luto y magnificencia en la Corona de Castilla (siglos XIII-XV)* en *Medievalismo*, revista de la Sociedad Española de Estudios Medievales. Universidad Complutense de Madrid.

MEARS, P. (2017). *Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between*. The Metropolitan Museum of Art.

MENDIZÁBAL, I. (2019). *Pensar la moda: Códigos y transgresión en el vestir*. Editorial GG.

ORTIZ DE LANDÁZURI, C. (1979). *Newton, Isaac, Óptica o tratado de las reflexiones, refracciones, inflexiones y colores de la luz*. Ed. Alfaguara S. A, Madrid, 1977, 454 págs. *Anuario Filosófico*, 12(1), 191-198.

PASTOUREAU, M; SIMONNET, D (2006) *Breve historia de los colores*. ed. original. Barcelona: Paidós Ibérica.

PASTOUREAU, M. (2008). *Negro*. Historia de un color. 1a ed. Colonia:Uruguay. Del Sacramento ediciones.

PASTOUREAU, M. (2009). *Diccionario de los colores* .ed. original. Barcelona: Paidós Ibérica.

PASTOUREAU, M. (2017) *Los colores de nuestros recuerdos*. Editorial: PERIFERICA. España.

PICARDIE, J. (2010). *Coco Chanel: La leyenda y la vida*. Ediciones Urano.

PINTO, F., & CANCELA, D. (2004). *Moda para principiantes*. Longseller.

RAMÍREZ, P. (22 de 06 de 2018) *Pablo Ramírez, es el hombre de negro de la moda: "Me interesa hacer ropa que pase desapercibida"*

<https://www.infobae.com/parati/news/2018/06/22/pablo-ramirez-es-el-hombre-de-negro-d-e-la-moda-me-interesa-es-hacer-ropa-que-pase-desapercibida/>

RAMÍREZ, P. (02 de 02 de 2020). *Pablo Ramírez: La osadía en blanco y negro*. (M. L. Salon, entrevistador) La Nación.

<https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/pablo-ramirez-osadia-blanco-negro-nid2328667/>

RAMÍREZ, VAL & MUSSO. *Magia negra* - Catálogo de la muestra realizada en Rosario y Buenos Aires en 2015 y 2016.
https://issuu.com/marialauracarrascal/docs/catalogo_magia_negra/1

RIELLO, G. (2016). *Breve historia de la moda. Desde la Edad Media hasta la actualidad*. Barcelona. Editorial GG

SHINODA, T. (2005). *Japanese Color: The Tradition of Wabi-Sabi and Its Aesthetic Meaning*. Kodansha International.

SNYDER, G. (1999). *La generación Beat: una nueva mirada*. Editores Twayne.

STEELE, V. (2018). *Fashion Theory. Hacia una Teoría Cultural de la Moda*. Colección Estudios de Moda. I a ed. Buenos Aires. Ampersand.

WONG, W. (2014). *Principios del diseño de color* (2da. Edición). EE. UU: Ed. Gustavo Gilli

YAMAMOTO, Y. (2011). *My Dear Bomb*. Yohji Yamamoto.

YONNET, P (1988) *Juegos, Modas y Masas*. Barcelona, Gedisa.

Páginas consultadas

Lopez, M. (2020, February 2). Pablo Ramírez: la osadía en blanco y negro. *La Nación*.
<https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/pablo-ramirez-osadia-blanco-negro-nid2328667/>

CARRASCAL, M (2016, Febrero 29). *Imperdible muestra del diseñador Pablo Ramírez*.
Tiempo de San Juan. Retrieved February 1, 2025, from
<https://www.tiempodesanjuan.com/redaccion-tiempo-san-juan>

Victoria & Albert Museum (V&A) – Documentos sobre moda del siglo XIX.
<https://www.vam.ac.uk/>

Para Ti. (2021). Fashion Insiders de Designers Buenos Aires/ 4 key trends con Pablo Ramírez por Ramírez: "El body, el vestido negro, la camisa blanca, el pantalón evasé y el trench son las prendas estrella". Para Ti.
<https://www.parati.com.ar/moda/fashion-insiders-de-designers-buenos-aires-4-key-trends-con-pablo-ramirez-por-ramirez-el-body-el-vestido-negro-la-camisa-blanca-el-pantalon-evase-y-el-trench-son-las-prendas-estrella/>

Ramírez, P. (2012). Invitado: Pablo Ramírez, diseñador. Zancada.
<https://www.zancada.com/invitado-pablo-ramirez-disenador/>

Ramírez, P. (s.f.). Sobre el diseñador. Pablo Ramírez.
<https://www.pabloramirez.com.ar/sobre-el-disenador/>

Zacharías, M. P. (2016, 3 de marzo). Arte y moda, unidos por la magia negra de Pablo Ramírez. *La Nación*.

<https://www.lanacion.com.ar/cultura/arte-y-moda-unidos-por-la-magia-negra-de-pablo-ramirez-nid1874057/>

Gratacós. (2021, 20 de octubre). Back to black: El color negro en el arte y en la moda.

Gratacós Blog.

<https://www.gratacos.com/blog/back-to-black-el-color-negro-en-el-arte-y-en-la-moda/>

Museo Cristóbal Balenciaga. (s.f.). Sitio web del Museo Cristóbal Balenciaga.

<https://www.cristobalbalenciagamuseoa.com/>

Lescano, V. (2000, 11 de agosto). Misioneras Góticas. Página 12.

<https://www.pagina12.com.ar/2000/suple/las12/00-08-11/nota3.htm>

Pablo Ramírez. (2008, septiembre, 15) Álbumes de PABLO RAMIREZ

Primavera Verano 07 08. Facebook.

<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.76789710623&type=3>

Clarín. (2011, 10 de septiembre). Repomoda: Pablo Ramírez. Clarín.

https://www.clarin.com/entremujeres/repomoda-pablo-ramirez_0_rJczqlcPml.html

Fabrocino, R. (2024, 24 de enero). History of humanity through black color: Fashion and culture. Lampon Magazine.

<https://lamponmagazine.com/article/2024/01/24/history-of-humanity-through-black-color-fashion-culture/>

Pereyra Torres, C. (16 de marzo de 2016). Magia negra: Intimidades de la muestra de

Ramírez Val y Musso. La Voz.

<https://www.lavoz.com.ar/musa/moda/magia-negra-intimidades-de-la-muestra-de-ramirez-val-y-musso/>

Urresti, C. (2016, 10 de mayo). Del cielo celeste y blanco a la magia negra. Vein.

<https://vein.es/del-cielo-celeste-blanco-la-magia-negra/>

Clarín. (2016, 30 de abril). Magia negra: La muestra que combina arte, diseño y fotografía.

Clarín.

https://www.clarin.com/mujer/magia-negra-muestra-combina-fotografia_0_4JEBjCgW.html

Rizzo, M. (2024, 14 de junio). Pablo Ramírez fue reconocido como personalidad destacada de la cultura por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Parati.

<https://www.parati.com.ar/news/pablo-ramirez-fue-reconocido-como-personalidad-destacada-de-la-cultura-por-la-legislatura-de-la-ciudad-autonoma-de-buenos-aires/>

Gratacós. (2021, 28 de agosto). El color intermedio: del verde natural al verde tóxico.

Gratacós Blog. <https://www.gratacos.com/blog/tag/historia-del-color-verde/>

Apéndice

Imágenes

Figura 1 - Escala de Valores Lumínicos

<https://www.academiataure.com/las-claves-tonales/>

Figura 2 - Little black dress, Coco Chanel

(1926)

https://tn.com.ar/estilo/historia-de-un-icone-el-vestido-negro-que-todas-tenemos-que-tener_967925/

Figura 3 - Vivienne Westwood y Sid Vicious (1976)

<https://www.lofficiel.es/cultura/vivienne-westwood-sex-pistols-punk-moda-historia>

Figura 4 - Santo Domingo- El Greco (1541-1614)

<https://www.dominicos.org/noticia/cinco-grandes-artistas-que-pintaron-santo-domingo/>

Figura 5 - Felipe «el Bueno», portando el collar de la Orden del Toisón de Oro (obra de 1450 de Rogier van der Weyden)

https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_III_de_Borgo%C3%B1a

Figura 6 - Tiziano Vecellio. *Carlos V en Yuste*. (1548). Alte

Pinakothek. Munich

<https://blogdesantiagonadal.wordpress.com/2018/05/20/carlos-v-y-tiziano/>

Figura 7 - Rubens- *La infanta Isabel Clara Eugenia*

(1615). Óleo sobre lienzo, 113 x 175,8 cm

<https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-infanta-isabel-clara-eugenia/beff0a27-a731-47d8-b48e-144f8f98de8c>

Figura 8 - Retrato de Charles Baudelaire pintado por Emile Deroy en 1844.

<https://www.elmundo.es/cultura/2015/01/27/54c60d1e268e3ef6568b4571.html>

Figura 9 - Robert Dighton - *Joven dandy en un paisaje*, 1812- Acuarela sobre papel

<https://www.mutualart.com/Artwork/Young-Dandy-in-a-Landscape/EC94715DD03A7057>

Figura 10 - Audrey Hepburn en la película *Breakfast at Tiffany's* (1961).

https://www.imdb.com/title/tt0054698/mediaviewer/rm3403088384/?ref_=tt_ph_3

Figura 11 - Panteras negras

<https://www.elsaltodiario.com/>

[com/afroamericano/libres-y-lejos-de-la-mitologia-de-las-panteras-negras](https://www.afroamericano.com/libres-y-lejos-de-la-mitologia-de-las-panteras-negras)

Figura 12 - Coco Chanel por Boris Lipnitzki, París, octubre (1936)

<https://www.chanel.com/pe/about-chanel/la-historia/1883/>

Figura 13 - Chanel ilustración en América Vogue, Octubre (1926). Vogue.

<https://www.vogue.mx/moda/galeria/vestidos-negros-para-usar-durante-y-despues-de-la-pandemia>

Figura 14 - Alberta Tiburzi con vestido 'envelope' de Cristóbal Balenciaga, Harper's Bazaar, junio de 1967. Victoria & Albert/ Hiro <https://theconversation.com/la-abstraccion-en-cristobal-balenciaga-224316>

Figura 15 - Irving Penn. Sue Murray con vestido de noche de Cristóbal Balenciaga, 1967. Condé Nast.

<https://masdearte.com/balenciaga-negro-kunstmuseum-den-haag/>

Figura 16 - Farah Diba, Iranian empress and Yves Saint Laurent. Paris, November 1959. (Photo by Roger Viollet via Getty Images/Roger Viollet via Getty Images) <https://www.gettyimages.es/fotos/farah-diba-1959>

Figura 17 - The classic "Le Smoking" by Yves Saint Laurent, photo by Reg Lancaster 1969 <https://www.vogue.es/moda/articulos/siete-conquistas-yves-saint-laurent-industria-moda-lesmoking-christian-dior>

Figura 18 - Comme Des Garçons Ready to Wear Primavera Verano 2014 París <https://katherynberrios.com/6-disenadores-de-moda-revolucionarios/>

Figura 19- Diseño de Rei Kawakubo para Comme des Garçons (1983)

<https://www.fashionradicals.com/un-mismo-escenario-estetico-arte-y-mod/#:~:text=collections.vam.ac.uk>

Figura 20 - Yohji Yamamoto-Spring-Summer(2020) - Womenswear - Paris <https://pe.fashionnetwork.com/news/Yohji-yamamoto-y-el-oscuro-futuro-del-planeta.1143243.html#ferrari>

Figura 21 - Yohji Yamamoto. Otoño-invierno 2020- <https://www.galassiaroma.com/es/blog/news/creatividad-y-deconstruccion-segun-yohji-yamamoto>

Figura 22 - Pablo Ramirez FW18 Foto: Luciana Val & Franco Musso (2018) <https://www.zarpado.com/pablo-ramirez-fw18/>

Figura 23 - Pablo Ramírez para L'OFFICIEL, por Daniela Lucena, Fotografías: Luciana Val y Franco Musso.

<https://www.lofficiel.com.ar/moda/ramirez>

Figura 24 - Captura de pantalla, video de Pablo Ramírez: diseñador - moda | Creadores 2018 <https://youtu.be/byOs5M30w08?si=5xZBz3kAeQE0WXEE>

Figura 25 - De la serie Mujeres, 2015 Jazmín Calcarami / Chicas Puig. Fotografía, 53 x 45 Catálogo Magia Negra. (2015-16) https://issuu.com/artefundosde/docs/catalogo_magia_negra

Figura 26 - Pablo Ramírez. Primera colección "CASTA" (2000): Inspirado en las monjas de su colegio. <https://rubiamaladelamoda.blogspot.com/2016/10/antes-y-despues-ramirez-y-el-eterno.html>

Figura 27 - Pablo Ramírez, colección Otoño-Invierno "Gaucha" (2008) <https://www.facebook.com/media/set/?set=a.766>

[06805623&type=3&locale=es_LA](https://www.lofficiel.com.ar/moda/ramirez)

Figura 28 - campaña SS 2012 de Pablo Ramírez: Realizada en el Instituto Félix Bernasconi. Foto: Gustavo Di Mario <http://www.blocdemoda.com/2011/08/campana-pablo-ramirez-ss-2012.html>

Figura 29 - "Musidora" Colección Invierno 2021 Pablo Ramírez-Foto: Luciana Val & Franco Musso <https://www.parati.com.ar/news/pablo-ramirez-fue-reconocido-como-personalidad-destacada-de-la-cultura-por-la-legislatura-de-la-ciudad-autonoma-de-buenos-aires/>

Figura 30 - Colección 2006 - Ramírez. <https://www.parati.com.ar/news/pablo-ramirez-fue-reconocido-como-personalidad-destacada-de-la-cultura-por-la-legislatura-de-la-ciudad-autonoma-de-buenos-aires/>

Figura 31 - Vestido negro - Pablo Ramírez

<https://www.infobae.com/parati/news/2018/06/22/pablo-ramirez-es-el-hombre-de-negro-de-la-mod-a-me-interesa-es-hacer-ropa-que-pase-desapercibida/>

Figura 32 - Colección Pablo Ramírez (2014) "Bien común" <https://tendenciasmagazine.blogspot.com/2014/04/pablo-ramirez-presento-su-coleccion.html>

Figura 33 - Desfile colección Pablo Ramírez primavera/verano (2015) https://www.modabuena.com/2014/09/pablo-ramirez-primavera-verano-2015-moda.html?utm_source=BP_recent

Figura 34 - Colección Madres SS2007 Fotos: Gabriel Rocca (2007) <https://www.instagram.com/ramirezdenegro/p/B-IeWHOHT1Z/?hl=es-la>

Figura 35 - Colección Prêt-à-Porter Verano 2025 <https://marieclaire.prfil.com/noticias/moda/p>

[ablo-ramirez-presenta-s
u-coleccion-verano-2025
-un-homenaje-al-blanco-
y-negro.phtml?utm_sour
ce=chatgpt.com](#)

Figura 36 - De la serie *Eliana*, 2013. Colección s/t invierno 2013 https://issuu.com/artefundosde/docs/catalogo_magia_negra

Figura 37 - Colección invierno 2023 polerón y pantalón-Ramírez https://www.instagram.com/ramirezdenegro/p/Ct2Mn4pOHyi/?img_index=1

Figura 38 - Campaña verano 2011 Ramírez <https://vistelacalle.com/el-valor-de-tu-closet-argentina-pablo-ramirez/6-73/>

Figura 39 - Diseño para Musidora, la colección Invierno 2021- Pablo Ramírez <https://www.infotextil.com.ar/pablo-ramirez-mi-di>

[seno-es-mi-mirada-es-la
-forma-en-la-que-veo-las
-cosas/](#)

Figura 40 - Varias prendas Ramírez de diversas colecciones exhibidas en *Magia Negra*, Ramírez Val & Musso en Fundación OSDE <https://vein.es/del-cielo-cleste-blanco-la-magia-negra/>

Figura 41 - Varias prendas Ramírez de diversas colecciones exhibidas en *Magia Negra*, Ramírez Val & Musso en Fundación OSDE <https://vein.es/del-cielo-cleste-blanco-la-magia-negra/>

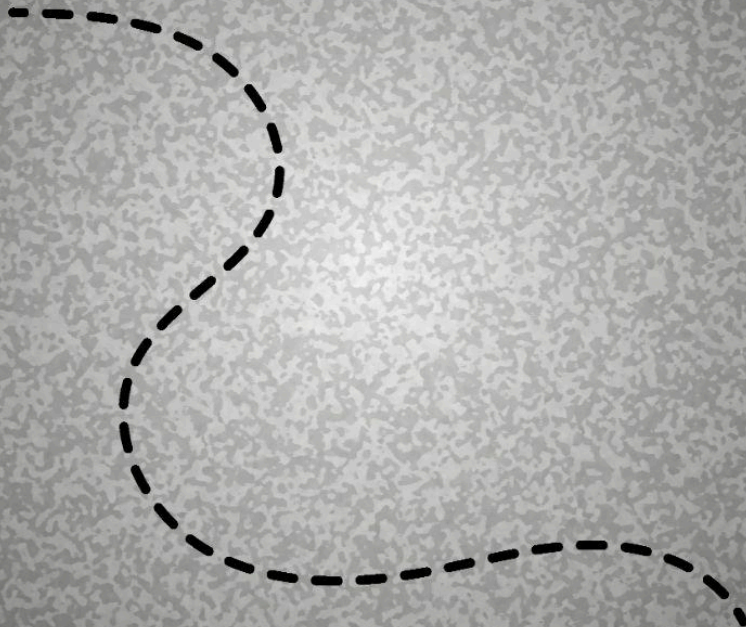
Figura 42 - Fotografía colgadas en la pared. exhibidas en *Magia Negra*, Ramírez Val & Musso en Fundación OSDE <https://cronicasdemoda.c>

[om/magianegraramirezv
almusso/](#)

Figura 43 - Vestidos negros de colecciones varias exhibidos en muestra *Magia Negra*. <https://lamodaenserio.com/magia-negra-ramirez-val-musso/>

Figura 44 - Fotografía colgadas en la pared. exhibidas en *Magia Negra*, Ramírez Val & Musso en Fundación OSDE <https://rouge.perfil.com/noticias/estilo-mariana/2016-02-29-78913-ramirez-val-y-mussomoda-y-fotografia-un-amor-perfecto.phtml#lg=1&slide=14>

Figura 45 - Colección *Casta* en muestra *Magia Negra*. Espacio arte fundación OSDE https://www.clarin.com/mujer/magia-negra-muestra-combina-fotografia_0_4JEBjICgW.htm

hya Facultad de
Humanidades
y Artes_UNR