

Johanna Ortiz y el lenguaje de la imagen en la moda

Cómo Construir Universos Visuales
desde la Semiótica

Departamento de arte,
arquitectura y diseño
Facultad de Creación y Hábitat

Diseñado por:
María Camila Ortiz Pérez
Diseño de Comunicación Visual

Fecha de elaboración:

Cali, Colombia Noviembre del 2025

Título del proyecto:

Johanna Ortiz y el lenguaje de la imagen en la moda

Autora:

María Camila Ortiz Perez
Diseñadora de Comunicación Visual
Pontificia Universidad Javeriana
2025

Dirección de proyecto:

Carlos Dussan

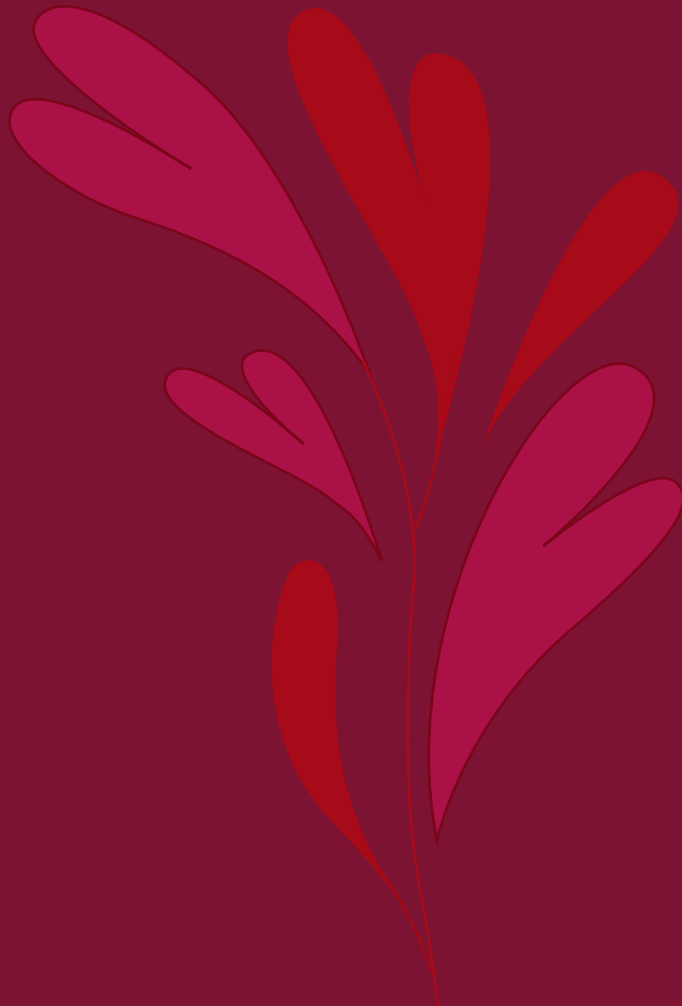
Ilustración, diagramación y contenido:

Realizados por María Camila Ortiz Pérez

Fotografías:

Realizados por María Camila Ortiz Pérez

Todos los derechos reservados. No se permite la producción total o parcial de este contenido sin autorización previa de la autora.

*Johanna Ortiz y el
lenguaje de la imagen
en la moda*

01

Tema

02

Introducción y
Justificación

03

Situación
abordada

04

Objetivos

05

Usuarios

06

Proceso
creativo

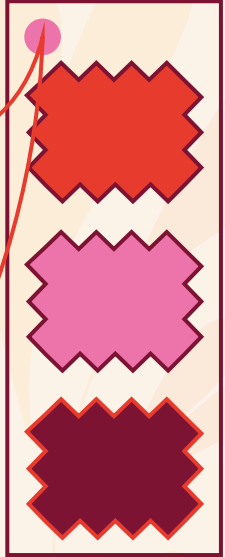
07

Descripción del
sistema

09

Validación

Índice

Jema

El proyecto propone el estudio visual del universo de la marca Johanna Ortiz, que da origen a un sistema de análisis semiótico integral, traducido en una herramienta didáctica (un manual de dirección de arte en formato fanzine) aplicable a cualquier marca de moda.

Este documento reúne el proceso completo de desarrollo de mi proyecto de grado, centrado en comprender cómo la fotografía, el diseño y la semiótica de la imagen intervienen en la construcción de identidad visual dentro de la moda. A partir del estudio del universo visual de la marca Johanna Ortiz y de una

Introducción

metodología de análisis semiótico integral, el proyecto aborda una problemática poco explorada: la falta de investigaciones que expliquen cómo las marcas latinoamericanas construyen sentido visual desde la imagen.

La memoria presenta el recorrido conceptual, metodológico y

creativo que permitió transformar estos hallazgos en un sistema aplicado: un fanzine y un póster que funcionan como una herramienta pedagógica para diseñadores emergentes. Este proceso evidencia la importancia de la imagen como lenguaje estratégico y propone una forma práctica de comprender y aplicar

Situación abordada

Este proyecto nace de la oportunidad de convertir el estudio visual de Johanna Ortiz en una herramienta didáctica, que inspire a otros creadores a desarrollar universos visuales propios.

La motivación principal es acercar la teoría de la semiótica (Barthes, Peirce, Greimas, Verón) a un lenguaje visual accesible, creativo y útil para la práctica profesional del diseño.

General

Diseñar una herramienta de comunicación visual que evidencie la relación entre la fotografía, el diseño y la semiótica de la imagen, aplicable a la construcción de identidad de marca en distintos contextos.

Específicos

Analizar el universo visual de la marca Johanna Ortiz mediante una metodología de análisis semiótico integral basada en autores como Barthes, Peirce, Verón y Greimas.

Contrastar los resultados del análisis visual con las percepciones de profesionales del diseño que trabajaron con la marca Johanna Ortiz, para reconocer coincidencias y diferencias en la construcción de su universo visual.

Diseñar un manual de dirección de arte (en formato fanzine) que sintetice los hallazgos teóricos y visuales mediante ejercicios prácticos para nuevos diseñadores.

Objetivos

Usuarios

Usuario primario:
Estudiantes de Diseño de
Comunicación Visual y Fotografía.
Jóvenes diseñadores interesados
en la dirección de arte o la moda.
Perfil: Creativos visuales entre 18 y
25 años, en formación, que buscan
herramientas prácticas para
conectar la teoría visual con la
creación estética.

Usuario secundario:
Marcas de moda emergentes que
deseen fortalecer su identidad
visual.

01 Primer Análisis

Estudio del universo visual de Johanna Ortiz (color, textura, narrativa y dirección fotográfica).

02 Investigación

Revisión de autores como Barthes, Peirce, Verón y Greimas para fundamentar el análisis.

06 Diseño

Traducción de la metodología en un fanzine con capítulos guiados, acompañado de un póster y Polaroids.

05 Construcción del sistema

Organización de los conceptos en un sistema propio que da origen a una metodología de análisis semiótico integral.

Proceso Creativo

03 Síntesis

Definición de conceptos clave a partir del cruce entre el análisis visual y los aportes teóricos.

04 Re-análisis aplicado

Aplicación de estos conceptos al universo visual para validar y profundizar su significado.

Descripción del sistema

El sistema se compone de una metodología de análisis semiótico integral, adaptable a cualquier marca emergente que busque fortalecer su identidad visual por medio de la imagen.

Esta metodología analiza cómo los signos visuales: color, textura, narrativa y dirección fotográfica, construyen identidad en una marca.

01 Observación y análisis

Se analizan campañas de Johanna Ortiz identificando símbolos, íconos e índices (Peirce).

05 Síntesis aplicada

Los hallazgos se traducen en un fanzine-manual con capítulos temáticos, ejercicios y recursos visuales.

02 Descomposición

Se identifican personajes, emociones y escenarios dentro de las imágenes (Greimas).

Metodología

De análisis semiótico integral, basada en los autores: Barthes – Verón – Peirce – Greimas.

03 Construcción del mito visual

Se define la historia simbólica que guía el universo de la marca (Barthes).

04 Discurso visual y medios

Se estudia cómo la marca adapta su lenguaje visual en redes, web y editoriales (Verón).

El fanzine es la manifestación práctica de esta metodología, traducida en lenguaje pedagógico y ejercicios aplicables.

Manual de Dirección de arte:
Como Coordinador de Arte debes cuidar el desarrollo creativo de tus colaboradores y orientarlos en la dirección de arte.

Introducción
El presente manual propone una metodología clara y práctica para comprender y aplicar los principios de dirección de arte en un proyecto de moda, branding y comunicación visual.

Partes del manual: Briefing, Creative, Pitch y Visual, como herramientas de análisis y construcción para luego traducirse en un método aplicable en un proyecto de moda, branding y comunicación visual.

Así aprenderás a:
- Definir el concepto visual que debe proyectar.
- Identificar un estilo visual coherente.
- Construir una narrativa audiovisual.
- Observar lo que sucede según el medio de comunicación.
- Crear un lenguaje consistente y replicable en la dirección de arte.

Conclusión + Checklist
La dirección de arte no es solo un trabajo creativo.
- Claridad: Definir el estilo funcional de mi proyecto.
- Selección: Un claro, visual coherente.
- Construcción: Una narrativa audiovisual.
- Adaptar el discurso a los medios.
- Crear un lenguaje consistente y replicable.

Crear:
Este manual es el primer paso para que puedas desarrollar una comunicación visual coherente en un "vehículo de signos" y poder comunicar mensajes claros, consistentes y memorables, independientemente de los canales de comunicación.
- Juliana Chic, Charal, Jacquarum, Prada o Versace.

Diseñado por:
María Carolina del Real
Diseño de Comunicación Visual

Johanna Ortiz y el lenguaje de la imagen en la moda

Introducción
Siguiendo a Roland Barthes, todo mensaje o proyecto visual se valdría en un signo en un nivel en un signo en un nivel de coherencia y de comprensión de los principios de la moda.

Signos:
- En Johanna Ortiz, el mito es la mujer que conecta la ciudad, potencia, sensual y conectado con la naturaleza.
- Su Chanel, el mito gira en torno a la elegancia, observación y la sofisticación femenina.

Una práctica:
Preguntas: ¿Qué hablo, proyectado o cómo combino con mi proyecto?
Si la marca tiene una política, ¿qué tipo de percepción se ve?

Signos:
- Escoger en una frase el mito central de la propuesta.
- Barthes: "El mito no habla de una mujer que se encuentra fuera de la realidad, como en el disfraz de Johanna Ortiz".

Una práctica:
"Los estilos femeninos como punto de partida para el desarrollo de un lenguaje en el mundo de la moda".

Validación

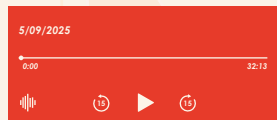
Luisa

Vivian

Encuesta prototipo

Los encuestados respondieron sí a todas las preguntas, indicando que el contenido es claro y coherente, el diseño visual resulta atractivo, el formato de Polaroids y actividades es fácil de usar, las actividades ayudan a aplicar lo aprendido y el manual es percibido como una herramienta útil tanto pedagógica como creativa.

Validación Fanzine

Este formulario tiene como objetivo recoger tu opinión sobre un fanzine como herramienta pedagógica para explorar la dirección de arte en moda, inspirado en la identidad visual de la marca Johanna Ortiz. Tu participación ayudará a evaluar la claridad, estética y funcionalidad del fanzine y su propuesta interactiva con actividades y fotografías tipo polaroid.

Entrevista

Proceso creativo: La coherencia visual surge de la dirección creativa, que organiza todas las decisiones estéticas.

Fotografía: Actúa como puente entre el producto y el mito de marca, con intención narrativa pero propósito comercial.

Cultura: Los referentes locales se usan más como recursos estéticos que como exploración profunda.

Identidad: Hay coherencia entre lo que la marca proyecta y lo que se percibe: tropical, artesanal, fresca y libre.

Agradecimientos

Quiero agradecer especialmente a las entrevistadas que compartieron conmigo su experiencia trabajando en el universo creativo de Johanna Ortiz. Sus voces y recuerdos le dieron vida a este proyecto y me permitieron entender la marca desde una mirada real y humana.

A mi director de proyecto, Carlos Dussan, gracias por acompañarme con tanta apertura, por confiar en mis decisiones y por no poner límites a mis ideas. Tu apoyo constante hizo que este proceso fuera más claro, más libre y mucho más valioso para mí.

Este proyecto está pensado para los fotógrafos que están dando sus primeros pasos y aún no saben por dónde empezar. Que este trabajo les sirva como compañía y como impulso para atreverse a crear.

Referencias

- Sociosemiotics of Fashion: Theory, Trends, and ... - Atlantis Press, accessed August 9, 2025, <https://www.atlantis-press.com/article/125993884.pdf>
- Decoding Fashion: A Semiotic Analysis - Number Analytics, accessed August 9, 2025, <https://www.numberanalytics.com/blog/semiotic-analysis-fashion-culture>
- La semiótica visual en el diseño gráfico - Anasaci, accessed August 9, 2025, https://anasaci.com/blog/disenadores/diseño_gráfico/la-semiótica-visual-en-el-diseño-gráfico.html
- Fotografía y semiótica: una introducción mínima | Oscar en Fotos, accessed August 9, 2025, https://oscarenfotos.com/2013/03/15/fotografía_y_semiótica_una_introducción/
- Greimas e Peirce: Dois Olhares para o Abstrato - Universidade ..., accessed August 9, 2025, https://repositorio.ufc.br/bitstream/riucf/63530/1/2021_tcc_batavares.pdf
- De Elle a Kendall. Semiótica de la moda: Estado de la cuestión y perspectivas de futuro., accessed August 9, 2025, <https://www.redalyc.org/journal/6060/606064548002/html/>
- Semiotic theory of Charles Sanders Peirce - Wikipedia, accessed August 9, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Semiotic_theory_of_Charles_Sanders_Peirce
- Semiótica - Comunicólogos, accessed August 9, 2025, <https://www.comunicologos.com/teorias/semiótica/>
- La Semiótica de Peirce y su Relevancia para la Inteligencia Artificial: Una Interpretación desde Kenneth Laine Ketner - Blog PUCP, accessed August 9, 2025, <http://blog.pucp.edu.pe/blog/dauidpb/2025/05/22/la-semiótica-de-peirce-y-su-relevancia-para-la-inteligencia-artificial/>
- La Imagen y La Teoría Semiótica | PDF | Filosofia - Scribd, accessed August 9, 2025, <https://es.scribd.com/document/654365334/La-imagen-y-la-teoria-semiologica>
- Galena - Spring Summer '25 | Johanna Ortiz, accessed August 9, 2025, <https://www.johannaortiz.com/pages/galena-spring-summer-25>
- (PDF) Semiotics of Photography: The State of the Art - ResearchGate, accessed August 9, 2025, https://www.researchgate.net/publication/283836663_Semiotics_of_Photography_The_State_of_the_Art
- Candelaria - Fall Winter '25 | Johanna Ortiz, accessed August 9, 2025, <https://www.johannaortiz.com/pages/candelaria-fall-winter-25>
- The Semiotics of A. J. Greimas - MArvin Kailius-Boydston - Lituanius.org, accessed August 9, 2025, http://www.old.lituanius.org/1990_3/90_3_02.htm
- A case study on fashion design analysis applying Greimas' model ..., accessed August 9, 2025, https://www.researchgate.net/publication/368588084_A_case_study_on_fashion_design_analysis_applying_Greimas'_model_for_the_generative_trajectory_of_meaning
- Roland Barthes. El sentido de la moda, accessed August 9, 2025, <https://www.cultura.gob.es/mtraje-indumentaria/dam/jcr:06e3d984-a3b9-4b53-9605-67cd2e4c90b3/rolandbarthes-indumentaria04.pdf>
- Johanna Ortiz Fashion Collections For Women | Moda Operandi, accessed August 9, 2025, <https://www.modaoperandi.com/women/designer/johanna-ortiz>
- Una aproximación semiótica al estudio de los emojis - ResearchGate, accessed August 9, 2025, https://www.researchgate.net/publication/347587996_Una_aproximacion_semiotica_al_estudio_de_los_emojis
- La representación digital del engagement: hacia una percepción del ..., accessed August 9, 2025, <https://www.redalyc.org/journal/5894/589465859013/html/>
- Influencers y moda: efecto en la intención de compra en mujeres millenials en la ciudad de Cuenca (Ecuador) - Centro de Estudios Financieros, accessed August 9, 2025, <https://revistas.cef.udima.es/index.php/marketing/article/download/19305/18951/37621>
- Cómo las redes sociales transforman la industria de la moda 2024, accessed August 9, 2025, <https://branch.com.co/marketing-digital/como-las-redes-sociales-están-transformando-la-industria-de-la-moda-en-2024/>
- Favorite Looks from FW25 by Catalina Londono | TikTok, accessed August 9, 2025, <https://www.tiktok.com/@johannaortizofficial/video/7487981245301918981>
- Fall Winter '25 Collection: Elegant Parisian Dresses - TikTok, accessed August 9, 2025, <https://www.tiktok.com/@johannaortizofficial/video/7486302058912501047>
- Johanna Ortiz Fall 2025 Collection - Tom + Lorenzo, accessed August 9, 2025, <https://tomandlorenzo.com/2025/03/johanna-ortiz-fall-2025-collection/>
- Johanna Ortiz Official Website, accessed August 9, 2025, <https://www.johannaortiz.com/>
- Micaela - Pre Fall '25 - Johanna Ortiz, accessed August 9, 2025, <https://www.johannaortiz.com/collections/micaela-pre-fall-25>
- La Paz - Summer Vacation '25 | Johanna Ortiz, accessed August 9, 2025, <https://www.johannaortiz.com/collections/la-paz-summer-vacation-25>
- JOHANNA ORTIZ - GALENA SS25 - YouTube, accessed August 9, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=Ce2rLiRX1yU>

