

Referencias culturales en la videografía de Kali Uchis

Natalia Montenegro Barrios⁽¹⁾, María Paulina Góngora Rincón⁽²⁾ y Juan Sebastián Hernández Malagón⁽³⁾

Resumen: Este artículo examina la videografía de Kali Uchis desde una perspectiva semiótica basada en la tríada de Peirce. Se analiza cómo la artista reconfigura objetos y símbolos de la cultura latina –como elementos religiosos, estéticas retro y prácticas sociales– para construir una identidad visual cargada de nostalgia. Estos signos, que evocan el pasado y conectan emocionalmente con su audiencia, permiten interpretar su obra como una síntesis entre herencia cultural y sensibilidad contemporánea, consolidando así su propuesta artística global.

Palabras clave: referencias culturales - identidad visual - cultura latina - semiótica - nostalgia - Peirce - Kali Uchis

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 158-159]

⁽¹⁾ **Natalia Montenegro Barrios.** Universidad de Medellín, Comunicadora Gráfica Publicitaria en formación. Intereses en la fotografía, ilustración y la investigación cultural. Correo electrónico: nmontenegro839@soyudemedellin.edu.co

⁽²⁾ **María Paulina Góngora Rincón.** Universidad de Medellín, Comunicadora Gráfica Publicitaria en formación. Cursos de profundización en liderazgo y emprendimiento. Correo electrónico: mgongora075@soyudemedellin.edu.co

⁽³⁾ **Juan Sebastián Hernández Malagón.** Universidad de Medellín, Comunicador Gráfico Publicitario en formación. Correo electrónico: jhernandez515@soyudemedellin.edu.co

Introducción

En el ámbito del arte, la moda y la música, los referentes culturales juegan un papel crucial en la formación de identidades visuales y narrativas. Un referente cultural se define como una persona, obra, símbolo, estilo o elemento que es tomado como modelo o ejemplo dentro del marco de una cultura específica. Estos referentes están estrechamente ligados a épocas, movimientos artísticos o grupos sociales y permiten comprender valores, acti-

tudes, estéticas o creencias predominantes en una sociedad. De esta manera, actúan como puntos de referencia que los artistas utilizan para generar conexiones simbólicas con sus audiencias.

En la obra *Elementos de Semiología* y específicamente en el capítulo “La Retórica de la Imagen”, de Barthes (1968), este considera que los referentes culturales son los mitos modernos y los símbolos que adquieren un significado social específico. Para él, estos mitos (imágenes publicitarias, figuras públicas u objetos cotidianos) funcionan como referentes que cargan con valores y creencias sociales, y son utilizados para transmitir ideologías o construir narrativas culturales más allá de los signos lingüísticos (el habla).

A lo largo de la historia, numerosos artistas han recurrido a sus raíces culturales y a elementos simbólicos de sus comunidades de origen para construir identidades visuales que sean reconocibles y únicas. Un caso emblemático es el de Frida Kahlo, quien a través de su indumentaria y sus autorretratos fusionó elementos de la cultura indígena mexicana con influencias del surrealismo europeo, lo cual dio como fruto un estilo visual que ha llegado a ser icónico en el mundo del arte y de la cultura popular. La vestimenta tradicional mexicana, las referencias religiosas y los colores vibrantes en su obra reflejan su identidad personal, pero también enviaron un claro mensaje sobre la riqueza de su herencia cultural y el papel que estas raíces desempeñaban en su visión del mundo.

Como esta influyente artista, existen muchas más que han hecho de los referentes culturales una herramienta clave para crear identidades visuales distintivas. De hecho, en los últimos años, el género urbano ha adoptado estos patrones en la vestimenta, ornamentos y performance, que convierten estos elementos de la cultura popular en signos visuales cargados de significado. Un ejemplo notable es Karol G, quien ha utilizado su identidad como mujer latina y la influencia de la cultura urbana en la creación de su imagen personal y artística.

Morris (1985) y Pierce (1974) mencionaron que los signos no existen de manera aislada; su interpretación depende de su relación con otros signos dentro de un contexto cultural o social. Incluso, en el sentido más lato de sus proyectos semióticos, siempre el signo tiene un referente, algo a lo que alude, a lo que hace referencia: a lo que remite (Lopera, 2009). En términos generales, la asociación de signos puede entenderse a través de tres procesos principales: por un lado está la *semiótica sintagmática*, esta se refiere a la forma en que los signos se organizan secuencialmente en un sistema para formar significados coherentes, es decir las reglas para construir significado. Luego tenemos la *paradigmática* que se refiere a la relación entre signos dentro de un sistema, es decir entre varios posibles se elige conscientemente lo que se verá y lo que no (la ausencia y la presencia). Y, por último, la *asociación semántica*, esta se enfoca en la relación entre el significante (la forma física de un signo, como una palabra, imagen, sonido) y el significado (la idea o concepto que evoca el signo). En este trabajo tenemos como objetivo responder la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo las referencias culturales han influido en la construcción del estilo de Kali Uchis? Para abordar esta problemática, se utilizarán como principales categorías teóricas el concepto de referencias culturales y el análisis semiótico, inspirados en los lineamientos fundamentales de Charles Sanders Peirce, que permitirán entender cómo la artista reinterpreta símbolos y estilos para crear un impacto en su vestuario, maquillaje y dirección de arte que resuena tanto local como globalmente.

La cultura popular es un inmenso ámbito de circulación de signos. Estudiarlos supone recorrer un hilo prácticamente infinito de signos que se remiten unos a otros, conversaciones que citan fragmentos del pasado (Arango-Lopera, et al., 2005). Captar esa ligadura supone afinar la mirada, y analizar lo semiótico con la convicción de que nunca se captarán todos los códigos, signos ocultos y sentidos que los creadores de los contenidos culturales tuvieron en mente en el momento de la producción. Las letras, los objetos de utilería y dirección de arte, los gestos, los vestuarios... un inmenso entramado de signos que retan a quienes analizamos. Sin embargo, el ejercicio vale la pena pues sensibiliza la mirada, faculta el análisis y estimula la imaginación creadora.

Metodología

La herramienta de análisis utilizada en este proyecto es una ficha semiótica diseñada específicamente para evaluar los videoclips de Kali Uchis. Esta ficha incluye una imagen del objeto cultural o del elemento visual que se está analizando, junto con un triángulo que representa la tríada semiótica de Peirce. Este triángulo facilita la organización y comprensión de los diferentes componentes del signo, que son fundamentales para nuestro análisis.

La ficha se compone de las siguientes partes:

Foto del objeto: en esta sección se incluye una imagen del elemento visual específico del videoclip que se está analizando. Esta referencia visual permite a los lectores apreciar la estética y los detalles del objeto, proporcionando un contexto visual que complementa el análisis textual.

Triángulo Semiótico: el triángulo semiótico se divide en tres vértices que representan los componentes clave de la triada de Peirce:

- Significante (representante): este es el elemento visual específico que se presenta en el videoclip, como una prenda de vestir, un accesorio, o un símbolo cultural.
- Objeto/referente: este componente se refiere al elemento cultural o el contexto al que se asocia el significante.
- Significado (interpretante): este es el sentido o la interpretación que se deriva del signo según el contexto.

El uso de esta herramienta de análisis permite una evaluación estructurada y sistemática de los elementos visuales, facilitando la identificación de las interacciones entre los signos y su contexto cultural. A través de esta metodología, se busca generar un entendimiento más profundo de cómo Kali Uchis utiliza estos elementos para comunicar su identidad cultural y establecer conexiones con su audiencia global.

Hallazgos y discusión

Religión y simbología religiosa

En el análisis de los videoclips de Kali Uchis, los símbolos religiosos adquieren una nueva dimensión que captura la plástica misma de las imágenes y los objetos religiosos, desvinculando su sustrato espiritual pero sin desconocerlo totalmente. En la videografía de la artista los objetos religiosos tienen un valor estético por sí mismos. A través de su representación de la Virgen y el uso de crucifijos y collares de cruz, estos elementos se resignifican dentro de su universo visual. Siguiendo a Roland Barthes (1968), podemos entender cómo estos símbolos se transforman, destacando su valor estético y su capacidad para comunicar identidad cultural, nostalgia y modernidad simultáneamente.

En *Mitologías* (1957), explica cómo los símbolos culturales, incluidos los religiosos, pueden descontextualizarse y transformarse en signos que adquieren nuevos significados en otros contextos. En el caso de Kali Uchis, la utilización de la Virgen en los videoclips *Multi-2012* y *Lottery-2015* evoca la religiosidad popular latina, y funciona como un ícono estético que resuena emocionalmente con su audiencia. La Virgen deja de ser simplemente una figura devocional y se convierte en un signo que comunica identidad cultural, a la vez que apela a la nostalgia de lo tradicional (*Figura 1*).

Por su parte, Jean Baudrillard, en su obra *Simulacros y simulación* (1981), profundiza en cómo los símbolos pueden perder su significado original y convertirse en simulacros, donde lo real se disuelve en una representación que se consume por su valor estético. La cruz, un símbolo central del cristianismo, aparece como un collar en *Labios Mordidos-2024*. En este videoclip, el símbolo religioso ya no se presenta como un emblema de fe, sino como un accesorio de moda, resignificado para encajar en la imagen visual de la artista y las tendencias culturales contemporáneas.

La moda tiene la capacidad de tomar símbolos con significados profundos, como los religiosos, y transformarlos en tendencias estéticas que sirven propósitos más visuales que espirituales. El uso de collares de cruz y crucifijos en el estilo de Kali Uchis responde a esta lógica: estos símbolos se despojan de su carga religiosa y se convierten en declaraciones de moda, reflejando tanto la herencia cultural de la artista como su deseo de conectar con una audiencia global que consume y reinterpreta estos elementos (*Figura 2*).

Los crucifijos y collares de cruz en los videoclips mencionados se presentan como elementos decorativos y a su vez transmiten una conexión con las raíces culturales y religiosas de la artista. A través de este uso, Kali Uchis logra conectar simbólicamente con audiencias tanto latinas como globales, presentando una visión reinterpretada de lo sagrado que resuena en un contexto estético contemporáneo.

1

2

Figura 1. Sticker de una virgen, videoclip *Multi*. Fuente: (Kali Uchis, 2012). **Figura 2.** Crucifijos, videoclip *Labios mordidos*. Fuente: (Kali Uchis, 2024).

Cultura latina y costumbres cotidianas

Es especialmente llamativo para los colombianos poder identificarnos con una artista de talla internacional como Kali Uchis, quien, a pesar de haber desarrollado su carrera en el extranjero, nunca ha dejado de mostrar un fuerte vínculo con sus raíces. Este sentido de pertenencia se refleja constantemente en su obra, donde elementos visuales y culturales propios de Colombia aparecen como un homenaje a su herencia.

Ver a Kali utilizar referencias cotidianas como tiendas de barrio, buñuelos, decoraciones del hogar, o inclusive el icónico Jeep de las zonas rurales del Quindío, nos genera un sentido de orgullo y conexión. También es importante recalcar que la artista ha incluido en su música algo que la distingue de los demás artistas: el *espanglish*, esto le ha permitido exponerse desde una identidad bicultural. Logra destacar en un escenario global, pero al mismo tiempo mantiene viva esa cultura latina que nos resulta cercana, lo que refuerza nuestro vínculo emocional con su música y estética.

Un ejemplo claro de esta conexión se encuentra en el videoclip de *Multi* (2012), donde el uso de una botella de gaseosa Colombiana, popular refresco de este país, va más allá de ser un simple producto comercial; este objeto se convierte en un símbolo de nostalgia y arraigo, evocando la vida diaria en Colombia y conectando con la cultura popular. Este tipo de detalles aparentemente simples, son los que construyen un vínculo cercano entre Kali Uchis y su audiencia, recordando su conexión con el país, a pesar de su éxito internacional (*Figura 3*). De forma similar, en *After the Storm* (2018), los buñuelos actúan como un símbolo que evoca el sentido de hogar, tradiciones y familia. De hecho, es tan importante en nuestra cultura, que Kali nos muestra este elemento, no en un contexto de navidad, sino en uno de cotidianeidad. Es más asombroso aun cuando analizamos el escenario completo, pues el videoclip está ambientado en una casa norteamericana de los años 70 y, a pesar de esto, incorpora los buñuelos, trayendo consigo un pedazo de Colombia a cada lugar que pisa (*Figura 4*).

3

4

Figura 3. Colombiana, bebida gaseosa, videoclip *Multi*.

Fuente: (Kali Uchis, 2012).

Figura 4. Buñuelos en vivienda estadounidense de los años 70, videoclip *After The Storm ft. Tyler, The Creator, Bootsy Collins*. Fuente: (Kali Uchis, 2018).

Esta idea de lo local en diálogo con lo global también se refleja en *Te Mata* (2023), donde una mesa de centro típica de los hogares colombianos aparece como un símbolo de la calidez familiar. Más que un simple objeto decorativo, esta mesa representa la cercanía y el arraigo que definen la vida diaria en muchos hogares del país, reforzando la idea de pertenencia cultural y emocional que Kali lleva consigo en su estética (*Figura 5*).

También Kali incorpora elementos que fortalecen el vínculo con la cultura latinoamericana. Los mariachis que aparecen en *Te Mata* (2023), por ejemplo, remiten a la música tradicional mexicana y simbolizan valores importantes en la cultura latina. Además, el estilo visual del videoclip evoca la estética de una telenovela latina, con su narrativa dramática y su uso de colores vibrantes que capturan la atención del espectador.

En *Telepatía* (2020), el Jeep clásico se convierte en un significante con un significado poderoso que trasciende su función como simple medio de transporte; representa una conexión visceral con el campo colombiano. Este vehículo, tan característico de las zonas rurales del Quindío, departamento de la zona cafetera en Colombia, evoca la tradición campesina y el arduo trabajo en las montañas. Complementando esta representación rural, las calles de Pereira, la capital de dicho departamento, que se muestran en el videoclip

nos refleja una versión más humana de Kali, aunque ella en sus videos evidencia pequeños detalles de su cultura, *Telepatía* es especial porque muestra toda su tierra.

A la par, las tiendas de barrio aparecen como otro elemento clave en su narrativa visual. Estos pequeños comercios, que son el corazón de los vecindarios, manifiestan la autenticidad de la vida colombiana y refuerzan el sentido de comunidad. Al integrar estos ambientes familiares en su trabajo, Kali Uchis establece un vínculo cultural que conecta profundamente con su audiencia, evocando así un fuerte sentido de pertenencia. De hecho, aquella tienda de esquina se convirtió en la “íónica tienda de Pereira” y muchas personas ahora muestran en sus redes sociales cada que compran en el lugar o inclusive si solo caminan por su lado (*Figura 6*).

Ahora hablemos un poco de *Labios Mordidos* (2024), un videoclip junto a la artista paisa Karol G. Aquí la narcoestética se presenta como un estilo visual vinculado a la opulencia y el poder ilícito, un tema recurrente en la cultura popular de América Latina (Chávez-Aguayo & Jiménez-Muñoz, 2020). Esta estética funciona como una forma de representar la riqueza, desposeída de las connotaciones de clase, cargada de ostentación y lujo, tiene un significado ambivalente, ya que puede expresar tanto fascinación como crítica hacia el narcotráfico y sus efectos en la región.

Omar Rincón (2009) explica que *lo narco* debería entenderse más allá de su alusión a negocio, a tráfico, a comercio ilegal, pues su forma de aparecer en el mundo, su puesta en escena deviene estética que cruza por completo la historia cultural del país, al menos en las décadas recientes. Tal estética se manifiesta en diversos elementos como la música, la televisión y la arquitectura, y se caracteriza por su ostentación, autos caros, siliconas y fincas grandilocuentes.

En el videoclip anteriormente mencionado se refuerza el estilo a través de mujeres adornadas con lujos y joyas, grandes cruces como collares, y una finca con detalles dorados; por otro lado, una piscina llena de mujeres en traje de baño añade más símbolos de exceso y extravagancia, reflejando esa ambigüedad entre el glamour y la crítica social (*Figura 7*).

5

6

7

Figura 5. Narcoestética, videoclip *Te Mata*. Fuente: (Kali Uchis, 2023).

Figura 6. Tiendas pereiranas en Tik Tok. Fuente: (@Juandamc, 2024).

Figura 7. Adornos, lujo, joyas, finca pomposa, videoclip *Labios Mordidos*. Fuente: (Kali Uchis, 2024).

Las orquídeas

Kali Uchis ha incorporado un simbolismo poderoso en su música y videos a través del uso de flores, especialmente orquídeas, que aparecen en la mayoría de sus videoclips, como *Labios mordidos*, *Telepatía* y *Te Mata*. Las orquídeas son un emblema significativo de su herencia colombiana. En sus obras representan belleza y están impregnadas de significados culturales, históricos y emocionales que resuenan con su identidad. Estas flores, consideradas sagradas por las civilizaciones indígenas, simbolizan la belleza y la fertilidad, lo que se refleja en la estética visual de la artista, donde las orquídeas complementan su narrativa (*Figura 8*).

La conexión de Kali Uchis con las orquídeas también resalta su orgullo por su identidad cultural y su deseo de redefinir la percepción de las latinas en la música. Se lanzó recientemente su álbum titulado *Orquídeas*, el 12 de enero de 2024, que se inspira en la belleza y la diversidad de esta flor. La artista en un comunicado de prensa ha expresado sentirse “intrigada y magnetizada” por la orquídea, buscando capturar su encanto “atemporal, inquietante, místico, llamativo, elegante y sensual”. Este enfoque celebra la riqueza cultural de Colombia y destaca la diversidad de especies que hacen de este país uno de los más biodiversos en cuanto a orquídeas (*Figuras 9 y 10*).

“La orquídea no solo es hermosa, también desempeña un papel crucial en la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural de Colombia. Estas flores juegan un papel fundamental en la polinización de numerosas especies vegetales, contribuyendo a la biodiversidad y el equilibrio ecológico de los diferentes hábitats donde se encuentran” (Nateras, 2024). A través de su representación, Kali Uchis puede estar haciendo un llamado a valorar y proteger el patrimonio natural del país, lo que refleja un compromiso con la sostenibilidad y la identidad cultural.

En el ámbito del significado espiritual y emocional, las orquídeas simbolizan la belleza, la gracia y la feminidad en diversas culturas. Este significado se traduce en la música de Kali donde las orquídeas se convierten en un vehículo para explorar temas de amor, sensualidad y conexión emocional. En sus videoclips, las flores sirven como un elemento visual que intensifica la narrativa y la experiencia sensorial de la música, aportando una dimensión adicional a su mensaje artístico.

8

9

10

Figura 8. Orquídeas, videoclip *Labios Mordidos*. Fuente: (Kali Uchis & Karol G, 2024).

Figura 9. Orquídeas, videoclip *Telepatía*. Fuente: (Kali Uchis, 2020).

Figura 10. Portada del álbum *Orquideas*. Fuente: (Kali Uchis, 2024).

Nostalgia y modernidad

Los objetos tienen una biografía, no solo como cosas, sino como extensiones de nosotros mismos. Al estudiar la relación entre el sujeto y el objeto, los objetos adquieren una biografía personal, ligada a nuestra memoria y experiencias. Esta perspectiva contrasta con la naturaleza efímera de los objetos protocolares, que son rápidamente reemplazados por las últimas tendencias (Arango-Lopera & Cruz-González, 2022).

En el universo visual de Kali Uchis, los objetos se transforman en auténticos portales temporales, transportándonos a épocas pasadas y evocando una nostalgia que trasciende generaciones. Teléfonos de cable, inalámbricos, televisores antiguos y maquillaje vintage se convierten en referentes culturales que, más allá de su función utilitaria, simbolizan una era, un estilo de vida y una identidad colectiva.

La tendencia de utilizar elementos retro en el diseño se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años. Esta estrategia, documentada por muchos autores como Douglas Holt (2016), muestra que para conectar con los consumidores a un nivel emocional se busca aprovechar el poder de la nostalgia. Al evocar recuerdos positivos y asociar la marca con momentos felices del pasado, las empresas pueden fortalecer la lealtad de sus clientes y diferenciarse de la competencia. Esto también puede evidenciarse en la industria musical y Kali es la evidencia de ello.

Al construir un personaje que trasciende el tiempo, Kali Uchis logra que su música y su imagen visual estén íntimamente relacionadas, creando una experiencia más rica y envolvente para su audiencia. Su estilo, que combina elementos de la cultura pop de décadas pasadas con elementos contemporáneos, la convierte en una figura icónica que inspira a nuevas generaciones de artistas y fans.

Por otro lado, podemos comparar a Kali Uchis con otras artistas contemporáneas que también utilizan elementos del pasado en su vestimenta, maquillaje y dirección de arte en sus videoclips. Un ejemplo notable es Lana Del Rey, quien, al igual que Uchis, evoca una profunda nostalgia a través de su estética. Mientras que Kali Uchis mezcla influencias de los años 70 y 2000, con colores vibrantes y accesorios llamativos que reflejan su herencia cultural, como es el caso de Lana Del Rey, quien se inspira en el glamour de mediados del siglo XX. En el caso de Kali Uchis, su elección de vestidos de encaje y un maquillaje etéreo evocan la esencia de las divas de Hollywood, creando un ambiente melancólico y romántico en su obra. Logran destacar en un mundo moderno al crear su identidad a partir de referentes culturales de épocas pasadas que contrastan con la uniformidad de muchas tendencias actuales (*Figuras 11 y 12*).

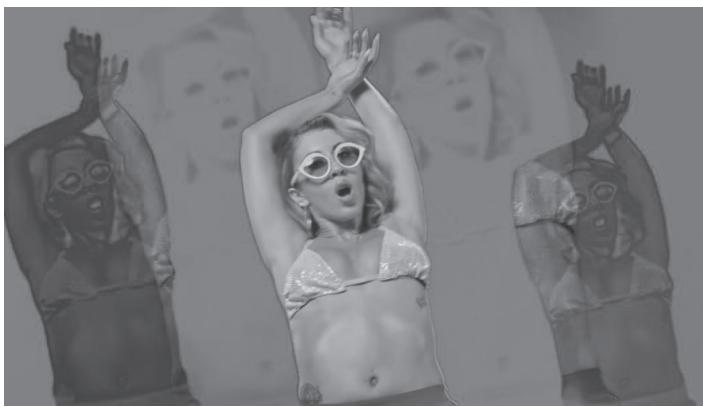
La artista también se inspira en movimientos artísticos antiguos que son muy coherentes con su estilo, como podemos ver en el videoclip de *Tyrant* (2017). En este video, se emplean filtros que evocan el Arte Pop, un movimiento artístico que surgió en Reino Unido y Estados Unidos a mediados del siglo XX. Esta elección estética no solo resalta su conexión con una época anterior, añade una capa de significado a su obra, en la que fusiona pasado con presente, y brinda a su audiencia una experiencia visual llamativa (*Figura 13*).

11

12

13

Figura 11. Glamur, videoclip *Tyrant*. Fuente: (Kali Uchis & Jorja Smith, 2017). **Figura 12.** Teléfono retro con terciopelo, videoclip: *Only girl*. Fuente: (Kali Uchis, Steve Lacy & Vince Staples, 2017). **Figura 13.** Arte Pop, videoclip *Tyrant*. Fuente: (Kali Uchis & Jorja Smith).

Cultura hip hop

Otro de los hallazgos que se encontraron fue la conexión con la cultura hip hop, reflejada en sus frecuentes colaboraciones con raperos reconocidos. En un artículo del medio digital Ismorbo (2024) se mencionan algunas de sus colaboraciones más notables, como su participación con Tyler The Creator en temas como *See you again* y su trabajo con Jorja Smith y Snoop Dogg, que muestran cómo se integran ritmos de R&B y hip hop en su música, reforzando la mencionada identidad bicultural. Esta versatilidad permite al público explorar la herencia latina de la artista mientras se conecta con la cultura hip-hop (*Figura 14*). Una de las primeras colaboraciones de Kali Uchis fue con uno de los referentes más importantes del hip hop, Snoop Dogg, con quien grabó el track *On Edge* en el año 2014. Para Snoop, fue una necesidad trabajar con ella, pues Kali según el artista “tiene ese look auténtico que me recordó a esa cultura de la vieja escuela low-rider. Luego dio un paso más allá, sampleando a gente como Brenton Wood y Mary Wells. Me encantó, me dejó queriendo más” (Ismorbo, 2024, parf 16).

La importancia de estas colaboraciones radica en que sirven como signos semióticos que representan su identidad y la riqueza cultural que existe en la artista. A través de la fusión de sonidos y estilos, Kali Uchis crea un espacio inclusivo en la música, desafiando las barreras culturales. Desde una perspectiva semiótica, estos elementos pueden interpretarse como significantes que generan significados complejos dentro de contextos culturales específicos.

Figura 14.

Motivos visuales del hip hop, videoclip *On edge*. Fuente: (Kali Uchis & Snoop Dogg, 2014).

Conclusiones

En este proyecto, el análisis semiótico se empleó como herramienta fundamental para descubrir la identidad cultural de Kali Uchis a través de su estilo visual. Luego del análisis de tríadas sígnicas, se pudo allegar una mirada general a la semiótica visual de la artista. Cada elemento visual en los videoclips funciona como un signo que comunica múltiples significados. En tanto que Peirce define el signo como “algo que, bajo cierto aspecto o de alguna manera, representa algo para alguien” (Peirce, 1974, p. 176), los elementos que Kali pone en escena conforman una narrativa que logra representar significados para los espectadores que aprecian su videografía.

El primer paso en el análisis fue la identificación de los elementos visuales presentes en los videoclips seleccionados. Esto incluyó prendas de vestir, accesorios, símbolos culturales y escenarios. Cada uno de estos elementos fue descompuesto de acuerdo con la triada de Peirce para extraer el significante (el aspecto visual), el objeto (la referencia cultural) y el significado (la interpretación que comunica sobre la identidad de la artista).

Adicionalmente, se abordaron temas como la connotación y denominación, conceptos introducidos por Roland Barthes (1968). La denominación se refiere al significado literal de un signo, mientras que la connotación alude a los significados culturales, emocionales y simbólicos asociados. Este enfoque fue esencial para comprender cómo los elementos visuales en los videoclips de Kali Uchis representan su cultura de manera literal creando conexiones emocionales con su audiencia global a través de asociaciones simbólicas. Según Barthes, los signos visuales operan en diferentes niveles de interpretación, donde el significado connotativo enriquece la lectura del signo al anclarse en el contexto cultural y emocional de la audiencia (Barthes, 1968).

Se realizó un estudio profundo de los referentes culturales presentes en los videoclips, explorando cómo Kali Uchis incorpora elementos de la cultura latina, como símbolos religiosos. Este análisis reveló las dinámicas entre tradición y modernidad en su obra, permitiendo identificar patrones y tendencias en la representación cultural. Kali Uchis utiliza signos visuales para destacar tanto su herencia cultural como su posición en la escena global contemporánea, reinterpretando lo tradicional para crear algo nuevo y único.

El análisis semiótico de los elementos visuales presentes en los videoclips de Kali Uchis revela cómo la artista logra resignificar objetos cotidianos y símbolos tradicionales para conectar con diferentes audiencias y contextos. A través del uso de la triada de Peirce, se identificó que elementos como la Virgen, los crucifijos y las orquídeas adquieren un nuevo significado, donde el componente religioso o cultural se ve transformado en un recurso estético. Estos objetos ya no se limitan a su función original, sino que evocan conexiones emocionales, identidad cultural y una reinterpretación de la modernidad a través de lo nostálgico.

Este estudio muestra cómo la obra visual de Kali Uchis trasciende su funcionalidad primaria, conectando con aspectos profundos de identidad bicultural, herencia latina y estéticas globales. La incorporación de elementos retro, como teléfonos antiguos y maquillaje vintage, refleja no solo un gusto por lo pasado, sino un deseo de reconfigurar el presente mediante el rescate de una memoria compartida que abarca varias generaciones. Este uso de objetos del pasado permite a Kali Uchis anclar su obra en una narrativa que involucra tanto lo familiar como lo moderno.

Teóricamente, el estudio de estos elementos aún requiere una profundización que permita una mayor comprensión de las dinámicas visuales en el marco de la música pop actual. Si bien la fusión entre lo tradicional y lo contemporáneo en su obra es evidente, es crucial seguir explorando cómo los cambios sociales y tecnológicos influyen en la manera en que se reconfiguran estas referencias culturales en nuevas formas de consumo. Además, es importante destacar que esta transformación de símbolos puede variar según los contextos culturales, lo que invita a futuras lecturas desde una perspectiva más global.

Bajo esta perspectiva, la obra de Kali Uchis también refleja un doble movimiento entre lo físico y lo digital. Elementos como las orquídeas, omnipresentes en sus videoclips y obras visuales, funcionan tanto como referencias estéticas de la cultura colombiana como símbolos de belleza y biodiversidad en plataformas globales. Al igual que las fotografías que antes se almacenaban en álbumes familiares, estos símbolos mutan en imágenes digitales compartidas en redes sociales, lo que permite que la obra de la artista exista tanto en su materialidad cultural como en el espacio efímero del consumo digital.

En este sentido, los objetos y símbolos en la obra de Kali Uchis continúan proporcionando acceso a una cultura material que, aunque tenga consistencias físicas, sirve como puerta de entrada a lo imaginario, conectando el pasado con el presente y generando interpretaciones múltiples en su audiencia global.

Referencias

- Arango-Lopera, C. A., Cruz-González, M. C., & Aguilar Rodríguez, D. (2025). Monstruos, aliens y zombis: figuraciones de la alteridad en clave semiótica. *Forma y Función*, 38(1). <https://doi.org/10.15446/fyf.v38n1.113551>
- Arango-Lopera, C. A., & Cruz-González, M. C. (2022). La dimensión comunicativa de los objetos:: imaginarios y sistemas simbólicos como mediadores del recuerdo en la cultura material. *Fotocinema. Revista Científica de Cine y Fotografía*, 25, 155–175. <https://doi.org/10.24310/Fotocinema.2022.vi25.14252>
- Barthes, R. (1968). *Elementos de la semiología*. Nueva York: Hill and Wang.
- Barthes, Roland. (1957). *Mitologías*. Seuil (Éditions du Seuil).
- Baudrillard, Jean. (1981). *Simulacro y simulación*. Siglo XXI.
- Chávez-Aguayo, M.-A., & Jiménez-Muñoz, A. (2020). The discourse change of reggaeton: From machoism to interculturalism. IMCIC 2020 - 11th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics, Proceedings, 2, 195–200. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85086469979&partnerID=40&md5=779fd0a76bc3d30e96cde2f4d67bd5fa>
- Holt, D. B. (2016). Branding in the age of social media. *Harvard Business Review*, 94(3), 40-50. <https://hbr.org/2016/03/branding-in-the-age-of-social-media>
- Ismorbo. (2024). *Bangers, navajas y R&B: las 12 mejores colaboraciones musicales de Kali Uchis*. Recuperado de Ismorbo
- Lopera, C. A. A. (2009). Ideas para ir de la semiótica del signo a la semiótica del discurso en el texto audiovisual: Un mínimo itinerario nocional. *Luciérnaga Comunicación*, 1(2), 41-52.

- Morris, C. (1985). Fundamentos de la teoría de los signos. Paidós.
- Nateras, K. (2024). ¿Por qué la orquídea es la flor nacional de Colombia? Planeta AD.
- Peirce, C. S. (1974). Colección de documentos de Charles Sanders. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rincón, O. (2009). Narco.estética y narco.cultura en Narco.lombia. Nueva Sociedad, 222, 147-163. <https://nuso.org/articulo/narcoestetica-y-narcocultura-en-narcolombia/>

Videografía analizada

- Kali Uchis. (2012). Multi [Video musical]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=3nwTYFcBUnA>
- Kali Uchis. (2015). Lottery [Video musical]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=hNmh7cFsk_k
- Kali Uchis., & Karol G. (2023). Labios Mordidos [Video musical]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=fZUh7VZQkt4>
- Kali Uchis., The Creator, T., & Collins, B. (2018). After The Storm [Video musical]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=vgOTxZtlXys>
- Kali Uchis. (2023). Te Mata [Video musical]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=ChGXXI2T2Q8>
- Kali Uchis. (2020). Telepatía [Video musical]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=IbAzMLPbfyU>
- Kali Uchis., & Jorja Smith. (2017). Tyrant [Video musical]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=tNCP6QTlbe4>
- Kali Uchis, K., Lacy, S., & Staples, V. (2016). Only Girl [Video musical]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=X_k_gsFkUgE
- Kali Uchis., & Dogg, S. (2014). On Edge [Video musical]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Xmsk72NP4C8>
- Kali Uchis., & Creator, T. (2017). See You Again [Video musical]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=EZE62LpaqHg>

Abstract: This article explores Kali Uchis's videography through a semiotic lens grounded in Peirce's triad. It analyzes how the artist reinterprets Latin cultural elements –such as religious symbols, retro aesthetics, and social practices– to build a nostalgic visual identity. These signs evoke the past and generate emotional resonance, allowing her to synthesize cultural heritage with contemporary sensibilities and to strengthen her global artistic persona.

Keywords: cultural references - visual identity - Latin culture - semiotics - nostalgia - Peirce - Kali Uchis

Resumo: Este artigo investiga a videografia de Kali Uchis a partir de uma abordagem semiótica baseada na tríade de Peirce. Analisa-se como a artista ressignifica elementos da cultura latina –como símbolos religiosos, estética retrô e práticas sociais– para construir uma identidade visual nostálgica. Esses signos evocam o passado e estabelecem conexões emocionais, permitindo interpretar sua obra como uma síntese entre herança cultural e sensibilidade contemporânea, consolidando sua identidade artística global.

Palavras-chave: referências culturais, identidade visual, cultura latina, semiótica, nostalgia, Peirce, Kali Uchis.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
