

Amplificando la mirada: Análisis y rediseño de las portadas más icónicas del rock

Amplifying the look: Analysis and redesign of the most iconic rock covers

Elena Iglesias Abad

Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle. Madrid

elenaiglesias@gmail.com

ORCID 0009-0005-9375-3128

Resumen

El presente documento busca analizar la relación entre del diseño gráfico y el género rock y, por consiguiente, de la sociedad. Asimismo, se evidenciará la evolución paralela de estos ámbitos con el paso del tiempo.

Para ello, se llevará a cabo una búsqueda de información sobre los temas centrales, rock y diseño gráfico. Asimismo, se realizará un desglose de tendencias actuales dentro del mundo el diseño y, otro con portadas de álbumes de rock que hayan marcado un antes y un después en la sociedad.

En base a esta investigación, se crea un análisis sobre la evolución que han ido experimentando las portadas del rock desde sus orígenes hasta la actualidad, teniendo en cuenta los diferentes estilos y técnicas empleados por los diseñadores y artistas involucrados. Esto aportará un conocimiento base sobre las tendencias de la época, que servirá como apoyo para el siguiente apartado.

Finalmente, se rediseñarán las portadas teniendo en cuenta el desglose de tendencias gráficas actuales, aportando así un nuevo punto de vista, desde la mirada transmedia.

Abstract

This document seeks to demonstrate the union between graphic design and the rock genre and, consequently, of society. It will also show the parallel evolution of these fields over time.

To this end, a search for information on the central themes, rock and graphic design, will be carried out. Likewise, a breakdown of current trends in the world of design will be made, and another with rock album covers that have marked a before and after in society.

Based on this research, an analysis of the evolution of rock album covers from their origins to the present day will be created, considering the different styles and techniques used by the designers and artists involved. This will provide a knowledge base on the trends of the time, which will serve as support for the following section.

Finally, the covers will be redesigned considering the breakdown of current graphic trends, thus providing a new point of view, from a transmedia perspective.

Cómo citar: Iglesias, E. (2023). Amplificando la mirada: Análisis y rediseño de las portadas más icónicas del rock. *Indiv. Boletín de estudios e investigación*. 23, 36-55. DOI 10.37382/INDIVISA.VI23.103

Palabras clave

Álbum

Carátula

Diseño gráfico

Tendencias

Rediseño

Transmedia

Rock

Keywords

Album

Album cover

Graphic design

Trends

Redesign

Transmedia

Rock

Recibido: 16.07.2022

Aceptado: 23.10.2023

INTRODUCCIÓN

Las portadas de álbumes de rock han sido una parte fundamental de la experiencia musical desde la aparición del formato vinilo en 1940. A través de la historia del rock, se ha observado una evolución en las carátulas de los álbumes, en respuesta a las transformaciones culturales, tecnológicas y estéticas que se han presentado.

Es importante destacar que las portadas de álbumes no son solo un vehículo para comunicar la temática y el mensaje del álbum, sino que son unas de las principales maneras para que el artista refleje su personalidad y estilo, además de ser unas herramientas de marketing para atraer a nuevos fans y para mantener a los existentes.

En el presente documento se llevará a cabo un análisis sobre la evolución que han ido experimentando las portadas del rock desde sus orígenes hasta la actualidad, teniendo en cuenta los diferentes estilos y técnicas empleados por los diseñadores y artistas involucrados. Asimismo, se abordará un desarrollo que abarque desde la definición del rock, hasta las características sonoras más comunes de este mismo. Y para añadirle valor a la investigación, se rediseñarán algunas de estas carátulas desde una perspectiva actual, para observar mejor la evolución a lo largo de los años.

Este proyecto surge de mi inquietud por el diseño gráfico, mi amor por la música y mi desasosiego por analizar lo que veo. Esta temática permite interpretar los conocimientos adquiridos a lo largo de estos cuatro años de formación, asimismo, posibilita el aumento de conocimientos, respecto a temas de disfrute personal.

El interés por el diseño gráfico impulsa a la indagación sobre las diferentes ideas y conceptos que han servido como base a la hora de crear dentro de esta disciplina. Esta elección ofrece la oportunidad de aplicar y fortalecer los conocimientos, de la misma manera que proporciona otros nuevos que, a futuro, revolucionaran este arte.

La pasión por la música proporciona un desencadenante motivacional a este proyecto. La música y el diseño gráfico presentan una relación intensa y bidireccional, como fue el caso del artista Andy Warhol y la banda de rock The Velvet Underground. Los propios integrantes demuestran esa simbiosis y como dijo

Reed "Estábamos hechos el uno para el otro. Las canciones escritas antes de nuestro encuentro ligaban perfectamente con los temas de sus películas. Andy nos dio la oportunidad de convertirnos en The Velvet Underground. Antes, no éramos nada y no interesábamos a nadie" («Andy Warhol rockero», 2015).

Por último, el deseo de analizar lo que se observa refleja una capacidad crítica y una voluntad de profundizar en el significado y la intención detrás de los elementos visuales. Esto, sumado a la situación social actual, conduce a una comprensión diferencial y más profunda, que repercute en la percepción y recepción de la música.

OBJETIVOS

En lo que respecta a los objetivos primordiales a perseguir en este trabajo podemos señalar, por un lado, identificar y estudiar las portadas de álbumes de rock más influyentes e icónicas, analizando las razones detrás de su reconocimiento en el ámbito musical y del diseño; y, por otro lado, rediseñar algunas de estas portadas mediante la visión actual.

Así pues, los objetivos que este estudio trata de abordar son:

- Identificar y analizar las principales tendencias en el diseño de portadas de álbumes de rock a lo largo de las diferentes décadas.
- Examinar la influencia de factores artísticos en la evolución de las portadas de álbumes de rock y cómo estos han impactado en el diseño y la estética.
- Investigar cómo las tendencias culturales y los movimientos sociales han afectado la estética y el mensaje de las portadas de los álbumes de rock a lo largo de su historia.
- Evaluar el impacto de los avances tecnológicos en la producción, distribución y consumo de música en el diseño de portadas de álbumes de rock y cómo estos cambios han influido en su evolución.
- Analizar el papel de los artistas y diseñadores gráficos en la creación de portadas de álbumes de rock icónicas y explorar cómo han colaborado con los músicos para lograr estos diseños.

MATERIAL

I did it my way.
Bon Jovi (It's my life)

Durante décadas, la sociedad ha experimentado numerosos cambios significativos en los ámbitos político, económico, social o cultural. Hay que destacar que todo estos cambios han estado conectados entre ellos y han tenido un gran impacto en aspectos de la cultura popular, como la música rock y el diseño gráfico. Además, rock y diseño gráfico han tenido una gran repercusión en la manera en que la propia sociedad se ha desarrollado a lo largo del tiempo.

Es importante destacar que, mediante la música, se abordaban temas sociopolíticos para crear conciencia entre la audiencia y, gracias al diseño gráfico, esto se comunicaba visualmente al público, siendo así una herramienta de apoyo esencial para los artistas.

Por lo cual, en este marco teórico solo se desarrollará la unión simbiótica del rock, el diseño gráfico y la sociedad. Sin embargo, en el documento inicial se amplía el desarrollo y analiza:

qué es, cuándo, dónde y cómo nace, además de abordar el recorrido que ha tenido desde la década de 1970 hasta la primera década de los 2000, así como las características sonoras generales de este. Además, se tratará la simbiosis que tiene con la sociedad.

Por otro lado, se planteará la unión del diseño gráfico y la música rock, es decir, las portadas de álbum. Se empezará transmitiendo lo sustancial del tema, como es la procedencia del término. Más tarde, se desglosarán los diferentes formatos musicales y físicos que existen y por último, se hará referencia a su vinculación con el diseño gráfico. Así, se desarrollará un apartado que hable de la primera portada de álbum y la repercusión comercial que tuvo.

Finalmente, se mostrará un camino por los recursos gráficos de las portadas, desde los 70 hasta la primera década de los 2000 y su vinculación con la sociedad.

Rock y sociedad

Revolution is already being heard.
Paul Kantner (Jefferson Airplane)

Considerando el análisis que se llevará a cabo en el cuerpo de este Trabajo de Fin de Grado, es fundamental tener en cuenta que el rock se ha convertido en un fenómeno con connotaciones socioeconómicas a gran escala, que, con el paso del tiempo, ha evolucionado de la mano de las necesidades de los oyentes. Es por ello por lo que, en este apartado, se retrocederá hasta los años setenta para desarrollar la evolución de la relación de simbiosis que existe entre el rock y la sociedad, que dura hasta nuestros días.

- Los 70: Durante la década de los setenta, el rock evolucionó hacia un estilo más crudo y directo, tal como se puede apreciar en agrupaciones como Led Zeppelin o AC/DC. Esta transformación se dio en gran parte por la anterior aparición de numerosos movimientos sociales, tales como la lucha de los derechos civiles por parte de grupos minoritarios como los afroamericanos, mujeres o latinos. Esta parte de la población logró la autoafirmación con mayor éxito gracias al apoyo juvenil, lo que llevó a una mayor diversidad cultural y étnica en los Estados Unidos (Oficina de Programas de Información Internacional, s.f.). Asimismo, algunos artistas como David Bowie adoptaron un enfoque más camaleónico y se adaptaron a las tendencias emergentes de la siguiente época.

Por otra parte, en la época de los setenta, se comenzaron a planificar y estructurar conciertos masivos, puesto que se desarrollaron equipos de sonido potentes y amplificadores para grandes audiencias. Asimismo, se comenzaron a utilizar pantallas gigantes para que los fanáticos pudieran disfrutar de los conciertos (Gómez Herrero, 2022).

- Los 80: A partir de la década de los años ochenta, el rock experimentó una importante diversificación y comercialización dado el aumento del uso de bases eléctricas y sintetizadores dentro de la producción musical (Brackett, 1995). Esta tendencia llevó a la atenuación de las líneas melódicas y vocales, lo que desencadenó en un estilo más liviano y

comercial. Sin embargo, a pesar de esta evolución del género, otros grupos y cantantes, como Guns N'Roses, mantuvieron el enfoque en un estilo de rock más crudo y potente.

Cabe destacar que en esta década se produjo un cambio en el enfoque del rock, ya que la imagen, los videoclips y los medios de comunicación comenzaron a tener una importancia cada vez mayor en la difusión y comercialización de la música (Gómez Herrero, 2022).

- Los 90: En la década de los noventa surgieron diferentes movimientos del rock, tales como el grunge liderado por Nirvana, el Brit pop donde destacan Oasis y Blur, el pop funk representado por grupos como Green Day, y el Rock fusión de la mano de Red Hot Chili Peppers (Gómez Herrero, 2022). De esta manera, estos nuevos estilos y grupos de rock resultaron fascinantes para las nuevas generaciones, que se reengancharían al género. Hay que destacar que este resurgimiento se reflejó en un aumento significativo en las ventas y en la popularidad del género.

Además, durante los años noventa, la tecnología experimentó un gran avance que permitió evolucionar a los estudios de grabación y, asimismo, la producción y escena musical (Gómez Herrero, 2022).

- Los 2000: Finalmente, en la primera década del siglo XXI, el rock experimentó un declive en su popularidad tan pronto como los jóvenes empezaron a preferir estilos más variados y electrónicos. Aunque algunas bandas que emergieron en los años noventa (como Coldplay o Muse) todavía llenasen estadios, la escasez de nuevos artistas multitudinarios del rock contribuyó al estancamiento del género. No obstante, el número de oyentes de los grupos clásicos ha seguido creciendo, gracias a la reedición de discos clásicos y a la lealtad de sus veteranos (Herman, 2009). Asimismo, esta decadencia en la popularidad del rock se debe a la falta de apoyo por parte de los medios de comunicación, que se han volcado en diferentes géneros como el reggaetón, el trap o la música electrónica. A pesar de ello, como señala Gayoso (2015), “El rock no es lo más importante, pero todavía nos acompaña, y es uno de los géneros que mejor se han reinventado. Rejuvenece constantemente y le quedan muchos años», aventura”.

Diseño gráfico y sociedad

*If design doesn't feel good in your heart,
what the mind thinks doesn't matter.*
April Greiman

El término “diseñador gráfico” surgió en 1922, gracias al tipógrafo, calígrafo y diseñador William Addison Dwiggins, quien usó este término para autodefinirse como profesional. Se dedicaba a crear todas las piezas relacionadas con la comunicación de tipo comercial y sus diferentes aplicaciones (Gràffica, 2020). Es por esto que, a lo largo de este apartado del marco teórico, hablaremos del diseño gráfico en las portadas.

Recursos gráficos y sociedad: desde los 70 hasta los 00

Con el paso del tiempo se establecieron diversos recursos gráficos que acompañaban los diseños de las portadas de los discos. Entre estos elementos se encontraban las tipografías cromáticas, que venían acompañadas de una nueva manera de entender la fotografía. Por lo general, en las portadas se solía vincular al músico con su instrumento, para facilitar la captación de nuevo público. El uso de fotomontajes era común en la mayoría de las portadas, excepto en algunas discográficas como el sello Blue que, ocasionalmente, recurría a ilustraciones en colaboración con artistas conocidos, como es el caso de Andy Warhol (Melania y Ballesteros, 2021).

A partir de la década de 1970 y gracias al nacimiento de la música pop-rock, se comenzó a experimentar con la comunicación gráfica de la música, dado que las portadas se habían convertido en un icono cultural. Además, se exploraban diferentes técnicas como el collage o la serigrafía. Sin embargo, esta ola de creatividad se vio frenada por la Crisis del Petróleo de 1973, que obligó a modificar los presupuestos para las portadas, desencadenando en que la industria sufriese una gran decadencia gráfica (Melania y Ballesteros, 2021).

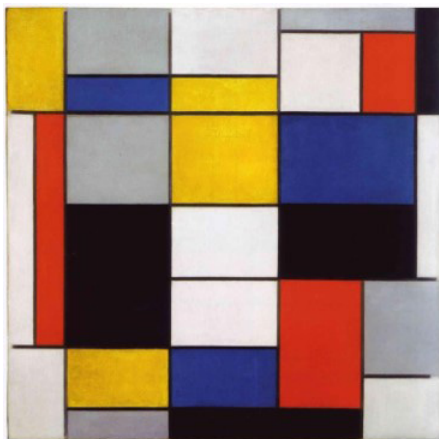
Junto con esta crisis, nacieron nuevos estilos musicales con diferentes perspectivas en cuanto al diseño, como es el caso del punk. Este estilo musical se posicionaba en contra del diseño gráfico, como consecuencia, las portadas retrocedieron a estilos más sencillos y despojados. Asimismo, los elementos gráficos que se usaban también lo hicieron, se empezó a usar cuadrados, círculos o líneas, para eliminar cualquier vinculación con el arte convencional. Esta nueva visión del diseño fue influenciada por el constructivismo ruso (figura 5), el minimalismo representativo de la escuela holandesa DeJ Dtijl (figura 6) o el diseño de la escuela alemana Bauhaus (figura 7).

Fig.1
Vence a los Blancos con la Cuña Roja (El Lissitzy)

Nota. Wikipedia (2022)

Fig.2
Composición A (Piet Mondrian.)

Nota. Wikipedia (2015)

Fig.3
Amarillo, Rojo y Azul (Kandinsky)

Nota. 3 minutos de arte (2019)

Tendencias 2023

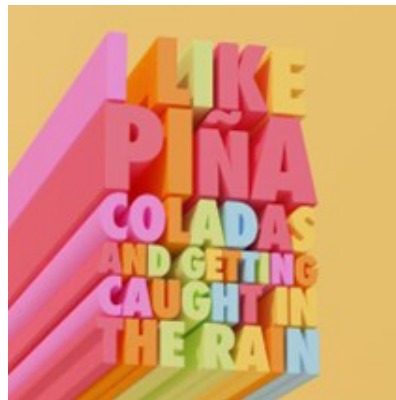
En base a un grupo de medios dedicados al mundo del diseño, en especial al ámbito del diseño gráfico y la creatividad, se realiza un listado de las tendencias que predominarán en el actual año 2023, contando con entidades de prestigio como la revista Gráfica.info (Clemente, 2022), las comunidades creativas de Domestika (Alonso, 2023) y Adobe (Milis, 2022) o escuelas como The Power MBA (Roca, 2023). En primer lugar, dado que la realidad virtual está apoderándose de la realidad cotidiana, se verán muchos elementos en 3D, ya sean personajes, objetos o tipografías.

Fig.4
Types of types (Luke Choice)

Nota. Behance (2016)

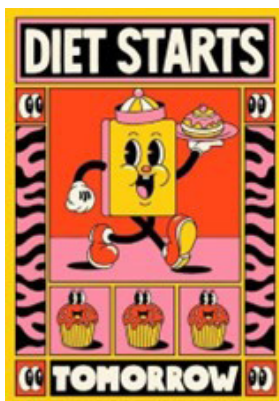
Fig.5
Types of types (Luke Choice)

Nota. Behance (2016)

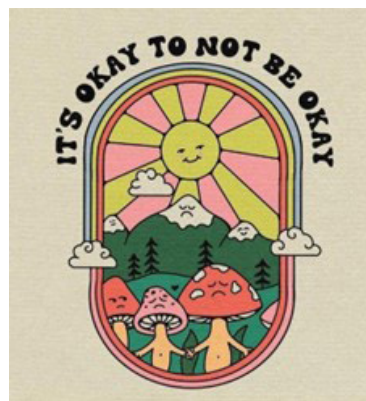
En contraste con el anterior punto, aparece el estilo retro falt. Esta tendencia evoca a los videojuegos de los años 60 y 70, mezclando diseños planos, elementos gráficos y tipografías identitarias de la época, con colores brillantes y un característico diseño de personajes.

Fig.6
Diseño (Yeye Weller)

Nota. Noelia Pedraza (2023)

Fig.7
Diseño Poster Retro flat (Marimar Nottes)

Nota. Pinterest (s.f)

Fig.8
Figura de estilo psicodélico (@mickart_)

Nota. Instagram (2023)

De igual manera, reaparecen las formas y fuentes psicodélicas, típicos de la vieja escuela y populares a lo largo de los años 60. Estos diseños constan de colores más vivos e ilustraciones más abstractas.

Asimismo, surgen uniones entre diferentes tendencias, como se puede ver con el diseño cromado, los colores neón y el Y2K. Esta combinación, transmite nostalgia a los usuarios que la vivieron y a su vez, atrae la atención del público más joven.

De igual modo, se agrupan con la tendencia “dark mode”, para mostrar afinidad con la sociedad, ya que actualmente, el diseño en modo oscuro es una opción en la mayoría de los productos que se consumen.

Desde otro punto de vista, entra en tendencia el anti-design, con sus formas asimétricas, tipografía agresiva y paleta de colores oscuros. Además, aparece en el mapa el brutalismo, creado para alejarse de los aspectos artísticos y centrarse en los funcionales, centrándose así en el uso de retículas, contraste tipográfico, líneas y formas geométricas simples y ordenadas, sin olvidar las texturas de materiales procedentes de la arquitectura.

Fig.9
Figura de estilo psicodélico (@mickart_)

Nota. Instagram (2023)

Fig.10
Icono estilo Y2K

Nota. Are.na (2020)

Fig.11
Poster con técnicas de cromado y neón

Nota. Pinterest (s.f.)

Fig.12
Diseño anónimo de estilo anti-design

Nota. Amazon (2013)

Fig.13
Poster de estilo brutalismo

Nota. Pinterest (s.f.)

MÉTODOS

El propósito de esta investigación es demostrar la vinculación entre el rock clásico, la sociedad y el diseño gráfico de portadas de rock desde los años 70 hasta la actualidad. A lo largo de este estudio se utiliza una metodología cualitativa, según Vieytes (2004): “se preocupa por la construcción de conocimiento sobre la realidad social y cultural desde el punto de vista de quienes lo producen y lo viven”.

Asimismo, este estilo de investigación se caracteriza por ser flexible, dado que las preguntas e hipótesis nacen como parte del proceso de investigación (Collado, 2012). Este método, permite estar abierto a lo inesperado y deja la posibilidad al investigador de revisar y modificar imágenes y concepciones del área que estudia. Además, es importante destacar, que, como los datos obtenidos no son analizados de manera matemática, se puede reinterpretar el significado de estos (Uriel y López, 2016).

Por un lado, utilizamos fuentes de carácter bibliográfico (libros, artículos periodísticos, páginas web, blogs...) con el objetivo de conseguir información de aspectos teóricos y conceptuales.

Por otro lado, la técnica que se utilizará será el análisis de contenido, ya que es la recomendada cuando necesitamos implementar una estrategia que nos deje indagar en los significados, percepciones, vivencias, experiencias, etc. de los participantes. (Nayeli Ramírez-Ramírez, 2021).

Es importante destacar que, para que el análisis de material fuese más correcto, se ha tenido en cuenta, no solo el mensaje de las piezas gráficas, sino que también se tuvo en cuenta el contexto en el que fueron diseñadas y puestas a la venta.

El análisis comienza con una primera fase, donde se desarrollan los conceptos y referencias necesarias para conocer la historia del rock clásico desde los años setenta hasta los 2000, analizando su desarrollo y características generales. También se explican las características generales del diseño de portadas de álbum y su desarrollo y evolución a lo largo de los años. Con esto, se pone en contexto la identidad y cultura musical gráfica.

La segunda fase consiste en analizar, en base a unos factores comunes, el diseño de portadas discográficas de diferentes artistas y grupos. Es por esto por lo que, para poder realizar el análisis, se elaborará un esquema con las diferentes características a considerar, el cual se desarrollará en el siguiente punto de este Trabajo Fin de Grado.

Finalmente, para añadir otro punto de vista, se realizará un rediseño de un grupo de portadas según las tendencias del momento actual, expuestas en el apartado anterior.

Estructura

Para poder realizar el estudio, se ha elaborado una tabla de análisis que se va a aplicar a cada portada de álbum de rock escogida:

Tabla 1

APARTADOS	DESGLOSE
Datos álbum	Título Artista o banda Fecha de publicación Discografía Diseñador Canciones que contiene
Aspecto icónico	Tipo de imagen y su edición Análisis de lo que se ve Edición Estructura Recorrido visual Tono de lo que transmite Estética y elementos vinculados con el artista o banda Curiosidad de packaging
Aspecto lingüístico	Tipografía y sus características Jerarquías Consonancia con el diseño y el artista o la banda Qué transmite
Aspecto cromático	Colores que predominan en imagen Colores que predominan tipografías Psicología del color

*Esquema para análisis de cada portada
Nota. Villafañe (2006)*

Para crear el desglose, se toma como referencia el estudio de las imágenes de Justo Villafañe (Villafañe, 2006), quién desarrolló una serie de aspectos básicos sobre la teoría de imagen como apoyo para que el investigador pudiese analizar los diferentes productos.

Elección de portadas

Para poder realizar la segunda fase de este Trabajo Fin de Grado, se debían de escoger las portadas a analizar. Es por ello, que el proyecto se ha apoyado en la Rolling Stone, una revista estadounidense que, desde 1967, lleva dedicando su contenido a la música y cultura popular, siendo así una de las más conocidas a nivel mundial. Asimismo, en 2003, esta revista publica el primer listado con los 500 mejores álbumes de todos los tiempos que, a lo largo de los años se ha ido actualizando. Este artículo ha sido el más leído y discutido en la historia de la revista (Rodante, 2020).

Fig.14
Primera revista Rolling Stone

Nota. El Mundo (2017)

Fig.15
Revista Rolling Stone Edición para coleccionistas con Bob Dylan

Nota. Amazon (2017)

Con base en la última actualización del artículo, se ha realizado un listado por décadas, de los álbumes de rock que aparecen en él. Después de esto, se escogieron tres portadas por década, intentando que sus publicaciones estuviesen repartidas a lo largo de cada una. Asimismo, se buscó combinar portadas reconocidas por gran parte de la población, con otras del nicho del rock. La elección final se desglosa en esta tabla:

Tabla 2

Portadas elegidas de la década de los 70

1970			
PUESTO	AÑO PUBLICACIÓN	ARTISTA	CANCIÓN
55	1973	Pink Floyd	The dark side of the moon
104	1971	The Rolling Stones	Sticky fingers
128	1975	Queen	The dark side of the moon

Nota. Elaboración propia

Tabla 3

Portadas elegidas de la década de los 80

1980			
PUESTO	AÑO PUBLICACIÓN	ARTISTA	CANCIÓN
62	1987	Guns N´Roses	Appetite for destruction
84	1980	Ac/Dc	Back in black
97	1986	Metallica	Masters of puppets

Nota. Elaboración propia

Tabla 4

Portadas elegidas de la década de los 90

1990			
PUESTO	AÑO PUBLICACIÓN	ARTISTA	CANCIÓN
6	1991	Nirvana	Nevermind
42	1997	Radiohead	OK Computer
96	1992	R.E.M	Automatic for the people

Nota. Elaboración propia

Tabla 5

Portadas elegidas de la década de los 00

1990			
PUESTO	AÑO PUBLICACIÓN	ARTISTA	CANCIÓN
225	2001	Wilco	Yankee hotel foxtrot
248	2004	Green Day	American idiot
324	2002	Coldplay	A rush of blood of the head

Nota. Elaboración propia

Siguiendo los requisitos, se analizarán y rediseñarán solo dos de las portadas que se muestran en las anteriores tablas.

Análisis y rediseño

Sticky Fingers: The Rolling Stones

Datos del álbum

Título: Sticky Fingers
Banda: The Rolling Stones
Fecha: 23 de abril de 1971
Discografía: Rolling Stones Record
Diseñador: Andy Warhol

Fig.16
Portada Sticky Fingers

Nota. Wikipedia (s.f)

Canciones:

_Cara A _Cara B:

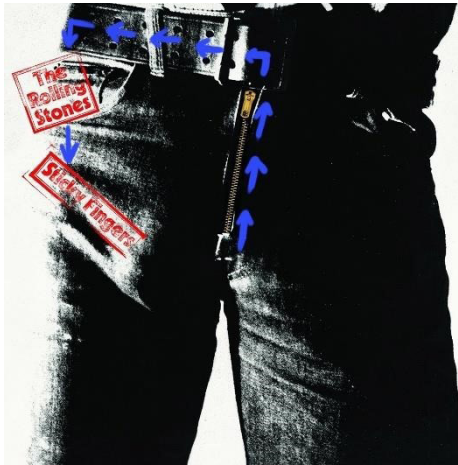
- Brown suggar
- Bitch
- Sway
- I got the blues
- Wild horses
- Sister morphine
- Can't you hear me knocking
- Deas flowers
- You gotta move
- Moonlight mil

Aspecto icónico

En esta portada se usa una fotografía tomada por Billy Name, donde se muestra un primer plano de los genitales de un hombre, en este caso, Joe Dallesandro, un modelo fotográfico y actor estadounidense. Con esta imagen, se transmite el tono rebelde y provocativo asociada a los Rolling Stones (Gràffica, 2019).

La fotografía se encuentra en blanco y negro, lo que intensifica la atención a la textura del vaquero y a los detalles de la bragueta y el cinturón. La iluminación proviene del lado izquierdo, creando un notable contraste entre las áreas de luces y las sombras, ayudando así a crear profundidad, y generando un ambiente tenso y agresivo (Freeman, 2016).

Fig.17
Portada Sticky Fingers

Nota. Wikipedia (s.f)

Dentro de la imagen, existen ciertos puntos que atraen la atención visual. En este caso, el ojo del espectador comienza observando el centro de la imagen, en la bragueta del modelo. Es importante destacar que el packaging inicial contaba con una cremallera funcional, la cual podía abrirse y cerrarse, dejando ver así la ropa interior. Luego, siguiendo la línea natural de la cremallera, la mirada asciende hasta el cinturón. A partir de ahí, el ojo sigue la trayectoria y la forma de este hacia la izquierda, donde se encuentra la zona de luz, llegando así hasta el primer texto, el nombre del grupo. A continuación, y siguiendo el ritmo natural de lectura, la mirada desciende hasta el texto, que muestra el nombre del álbum. Como se puede apreciar, el recorrido visual se guía por las líneas marcadas en la imagen.

Aspecto lingüístico

En esta portada se ha optado por emplear una tipografía Sans Serif o de palo seco, que se caracteriza por ofrecer un resultado idóneo a la hora de imprimir titulares o textos breves. Se utiliza la misma tipografía tanto para el nombre del artista como en el nombre del álbum. La familia escogida transmite modernidad y minimalismo, este último se ve opacado por la textura añadida, que crea la sensación de desgaste. Asimismo, es relevante señalar que ambos textos van enmarcados en una forma (cuadrada o rectangular) lo que sugiere la apariencia de un sello.

Aspecto cromático

La fotografía de la portada se presenta en una gama tonal en blanco y negro, pero de forma totalitaria, destaca un punto focal de color que atrae la atención, en este caso son los textos, que aparecen en tono rojo. Este color es conocido por su carácter radical y extremo, evoca la pasión, la energía y la violencia, entre otras cualidades. Al crear contraste con el fondo, capta la atención del público. Algunos diseñadores estadounidenses utilizan el color rojo como un recurso expresivo, una especie de grito visual para transmitir un mensaje juvenil (Adams, 2020).

Rediseño

En el rediseño se sigue con la estructura de la portada original, pero se cambian algunos elementos gráficos. Para comenzar, se cambia la imagen de los genitales masculinos, por una fotografía de los pechos femeninos. Este cambio viene en base a la tendencia "Free the nipple" o libera tu pezón. Este movimiento comenzó a principios de la anterior década, es una iniciativa social cuyo objetivo es promover la igualdad de género y combatir la co-

sificación de los cuerpos femeninos. Comenzó en 2012 gracias a Lina Esco, una cineasta y activista que buscaba erradicar la doble moral de la sociedad respecto a la desnudez y los pezones femeninos (Elle, 2022).

Fig.18
Rediseño Sticky Fingers

Nota. Elaboración propia

A continuación, se emplea el juego de luces y sombras que aparece en la portada original, pero, en este caso, se cambia la dirección de la luz focal y se coloca desde la parte inferior de la modelo para crear volumen y, asimismo, un punto que obtenga la atención del público. Adicionalmente, la fotografía es tratada para aumentar el contraste entre las zonas de luz y las de sombra.

Es importante destacar que, dentro de la imagen, existen ciertos puntos que atraen la atención visual. El ojo del observador comienza en el punto de luz situado a la altura del pecho. A continuación, la mirada desciende siguiendo la línea del top, hasta el siguiente punto de luz, el cinturón. A partir de ahí, continúa descendiendo hasta el primer texto, el nombre del grupo, y se desvía hacia la izquierda siguiendo el ritmo natural de lectura, hasta llegar al segundo texto, el nombre de la canción.

En este rediseño, se opta por una tipografía más psicodélica y fluida, aunque se le da una forma ovalada, para sugerir la apariencia de un sello. Finalmente, se ha optado por mantener el mismo aspecto cromático que en la portada original.

Fig.18
Rediseño Sticky Fingers

Nota. Elaboración propia

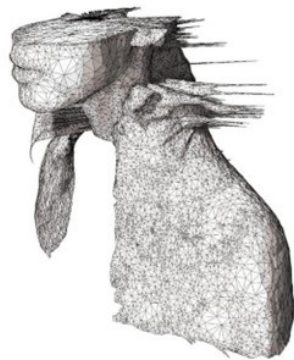
A rush of blood to the head: Coldplay

Datos del álbum

Título: A rush of blood to the head
Banda: Coldplay
Fecha: 26 de agosto de 2002
Discografía: Parlophone
Diseñador: Sølve Sundsbø

Fig.20

Portada A rush of blood to the head

Canciones:

- Politik
- In my place
- God put a smile upon my face
- The scientist
- Clocks
- Daylight
- Green eyes
- Warning sign
- A whisper
- A rush of blood to the head
- Ámsterdam

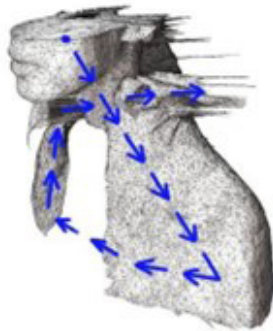
Nota. Amazon (s.f)

Aspecto icónico

El fotógrafo encargado de la portada optó por usar técnicas innovadoras, es por ello por lo que decidió maquillar a la modelo con una base blanca, asimismo, utilizó una capa de sarga coloreada, pero como no se distinguían bien los colores, se reemplazaron por espigas en blanco y negro. Acto seguido, intentó escanear a la modelo, pero a la hora de hacerlo, se cortó la parte superior de la cabeza y ciertas zonas del torso, ya que solo podía escanear treinta centímetros.

En este busto ilustrado, existen ciertos puntos de atención potenciados por la técnica de creación. En primer lugar, la mirada tiende a ir hacia lo que conoce, es por esto por lo que lo primero que se observa es la parte de la cara cortada. Acto seguido y siguiendo la anatomía humana, descendemos por el cuello hasta llegar al hombro. Dado los fallos que se dieron en el escáner, existen ciertas formas desconocidas dentro de la figura, y es ahí hacia donde se dirige la mirada. Asimismo, asciende en diagonal hasta la forma que se encuentra debajo de la barbilla y, sigue el recorrido hacia el resto.

Fig.21
Portada *A rush of blood to the head*

Nota. Amazon (s.f)

Es importante destacar que el nombre del álbum, “A rush of blood to the head”, en español significa “Una oleada de sangre en la cabeza”, lo cual crea un curioso contraste, dado que la Figura de la portada no tiene cabeza.

Como en la portada, lo único que se visualiza es la Figura, se determina que se ha usado la técnica punto, creando así una gran atracción al ojo humano (Freeman, 2016).

Aspecto cromático

Esta portada monocromática, transmite incertidumbre y desasosiego reafirmando con el contraste de los colores blanco y negro. Asimismo, como la Figura está formada por líneas, no llega a ser un bloque negro, proporciona volumen a la figura, creando a su vez una gama tonal del gris.

Rediseño

Para llevar a cabo el rediseño de esta portada, se utiliza el estilo psicodélico. Esta tendencia se caracteriza por el uso de colores brillantes y su combinación de manera armoniosa y a su vez, contrastada; el predominio de formas geométricas, aunque no hay leyes propias y siempre se tiende a lo libre y fantástico; y diferentes detalles dentro de las imágenes (Arte Psicodélico: Su Historia, Características ¿Y Más!, s.f.).

De esta manera se muestra una Figura con las características nombradas anteriormente. En la imagen se distingue una cabeza humana unida a un reloj. Es importante destacar que falta la parte superior del cráneo, y que en el hueco que se crea, entra una cascada de líquido, haciendo referencia al título. Asimismo, este líquido rebosa del cráneo y comienza a salir por los orificios de la cabeza. En la mejilla de la figura humana, se aprecia el logotipo de la banda, que ha sido coloreado, para armonizarse con la Figura.

Fig.22
Rediseño *A rush of blood to the head*

Nota. Elaboración propia

Adicionalmente, aparecen formas líquidas rodeando el sujeto y, de igual manera, en cada esquina de la portada, se diferencian diversos elementos, típicos de las ilustraciones del arte psicodélico, como son las nubes con ojos, o los ojos con lenguas.

Finalmente, en la esquina superior derecha, se sitúa el título del álbum. Se utiliza la tipografía “Comforta” en su peso light, por su forma redondeada, transmite tranquilidad y limpieza y, en consecuencia, crea un equilibrio dentro de la portada

CONCLUSIONES

Como resultado del análisis, se determina que el diseño y la música rock han mantenido una estrecha relación desde el nacimiento de las portadas de álbumes hasta la actualidad. Ambas disciplinas se han influenciado recíprocamente, evolucionando y ayudando a la transformación de la sociedad, demostrando así la importancia y el impacto visual de estas obras sobre la industria musical y en la conexión emocional con los oyentes.

A lo largo de este proyecto, se evidencia que según evolucionan el diseño gráfico y la música rock junto con la sociedad, su vínculo se vuelve más fuerte y, en consecuencia, se crea una dinámica de impulso mutuo, ayudando así al desarrollo de las expresiones artísticas, la creatividad y la interacción cultural. La relación simbiótica ha generado un impacto visual duradero, desafiando convicciones y estableciendo un diálogo creativo con el público.

A través de las portadas de los álbumes de la música rock, el diseño ha canalizado la esencia revolucionaria y la energía explosiva de este género, convirtiéndolas en imágenes emblemáticas que marcarían un antes y un después dentro de la sociedad contemporánea. De igual manera, no sólo transmiten la identidad de los artistas, sino que también sirven como herramienta para desafiar las normas sociales y promover el pensamiento crítico, creando una conexión emocional con el público y un sentimiento de pertenencia.

Es destacable como, al pensar en ciertas bandas, se visualizan portadas de álbum, aunque en ellas no se muestre ni el título del álbum, ni ningún otro elemento que facilite la asociación con los artistas. Demostrando así que las portadas de los álbumes tienen un papel fundamental en la representación visual y la conexión con el público.

El análisis realizado ha permitido comprender la importancia del diseño gráfico dentro del mundo de la música rock, demostrando como una portada bien diseñada puede captar la atención del público, transmitiendo la esencia de la banda o el álbum, convirtiéndose así en una poderosa herramienta de marketing. Asimismo, la portada del álbum se vuelve la causante de revuelos y discusiones, aumentando así la visibilidad de la banda y generando expectativas sobre las futuras publicaciones.

Tras realizar el análisis exhaustivo sobre las tendencias gráficas a lo largo de las décadas, se concluye de manera sólida que, independientemente de los constantes cambios tecnológicos, culturales y sociales, existe un patrón recurrente de la vuelta de las tendencias gráficas.

Este ciclo se explica dado que los seres humanos somos individuos que se mueven por la nostalgia y la conexión emocional. Pese a que estas sensaciones tengan connotaciones negativas, existen artículos como (Carmona, 2021), que demuestran que estas emociones sirven para subir el ánimo y aumentar la vitalidad, ayudando así a fortalecer el sentimiento de identidad propia.

Durante el rediseño de las portadas, se ha explorado el proceso creativo con el objetivo de revitalizar la identidad de la banda, así como renovar la conexión con los fans y atraer nuevos públicos curiosos. Esto ha permitido indagar en la esencia del grupo y en la intención original de las portadas, creando una relación entre las bandas y los elementos visuales en tendencia, dando forma a un nuevo enfoque creativo.

En resumen, este Trabajo de Fin de Grado ha realizado una valiosa contribución, tanto al mundo del diseño gráfico como a la industria musical, demostrando una relación clara entre ambos campos y, por consiguiente, con la sociedad. Los resultados obtenidos servirán como referencia a futuros diseñadores o interesados en la temática. Destacando, la relevancia de una portada bien diseñada y la adaptación a tendencias gráfica, sociales y musicales, para garantizar un buen posicionamiento en la sociedad, y por tanto, en la industria.

Referencias

- Adams, S. (2020). *Colorpedia*. Promopress.
- Alonso, A. (2023). Cinco tendencias del diseño para el 2023. *Domestika*.
- Andy Warhol rockero. (2015). *El Espectador*.
- Arte psicodélico: Su historia, características ¿Y más! (s. f.). Roll And Feel. Smoking. <https://rollandfeel.smokingpaper.com/es/arte-psicodelico-historia-y-caracteristicas/>
- Brackett, D. (1995). *Interpreting Popular Music*. Cambridge University Press.
- Carmona, R. (2021). Por qué la nostalgia es un sentimiento mucho más positivo de lo que parece. *La vanguardia*.
- Clemente, A. (30 de diciembre de 2022). Masterbrand presenta sus tendencias de branding 2023. *Gráfica*. Recuperado el 03 de enero de 2023 de <https://grafica.info/tendencias-de-branding-2023/>
- Collado, A. (2012). *El diseño de portadas de CDs como herramienta gráfica para la construcción de la imagen del artista*. [Trabajo Fin de Grado]. Universidad Empresarial Siglo 21.
- Free the nipple: famosas que defienden el movimiento*. (19 de julio de 2022). Elle. <https://elle.mx/celebridades/2022/07/19/free-nipple-famosas-movimiento>
- Freeman, M. (2016). *El ojo del fotógrafo*. Blume
- Gómez Herrero, D. (2022). *La música rock como recurso didáctico*. Universidad de Valladolid.
- Gráfica. (2020). ¿Sabes quién acuñó el término 'diseño gráfico'? *Mussica, quien diseñó*.
- Gráfica. (2019). Portadas de Leyenda: Sticky Fingers (1971), de Rolling Stones. *Mussica, quien diseñó*.
- Green Day y Gorillaz contra Trump*. (19 de enero de 2017). *Izquierda diario.es* <https://www.izquierdadiario.es/Green-Day-y-Gorillaz-contra-Trump>
- Herman, G. (2009). *Historia trágica del rock: Escándalos, vicios y dramas de los grandes mitos del rock que no pudieron sobrevivir a su fama*. Ediciones Robinbook, S.L.
- Melania, A., y Ballesteros, V. (2021). *Diseño discográfico aplicado a un LP de producción indie*. Universitat Politècnica de València.
- Milis, B. (2022, julio 12). Previsión de tendencias creativas de Adobe Stock 2023: En busca de inspiración y autenticidad. *Adobe Blog*.
- Nayeli Ramírez-Ramírez, L. (2021). *La estrategia de análisis de contenidos cualitativo con MAXQDA*. <https://www.maxqda.com/blogpost/analisis-contenido-cualitativo>
- Oficina de Programas de Información Internacional. (s. f.). *Reseña de la Historia de los Estados Unidos*. Agencia de Comunicación Internacional de los Estados Unidos de América.
- Roca, C. (2023). Las tendencias de diseño gráfico más interesantes para 2023. *The Power Business School*. <https://www.thepowermba.com/es/blog/tendencias-de-diseno-grafico>
- Rodante, P. (2020). The 500 greatest albums of All Time. Rolling Stone. <https://www.rollingstone.com/music/music-lists/best-albums-of-all-time-1062063/>
- Uriel, C., y López, A. (2016). *The design of salsa album covers as a factor of building the latin culture in the New York of the 70s*. Universidad Nacional de Colombia.
- Vieytes, R. (2004). Metodología de la investigación en organizaciones, mercado y sociedad. 2004. *Editorial de las Ciencias*.
- Villafañe, J. (2006). *Introducción a la teoría de la imagen*. Pirámide.

DIRECCIÓN DE CONTACTO

Elena Iglesias Abad
CSEU La Salle, Madrid
elenaiglesias@gmail.com
ORCID 0009-0005-9375-3128